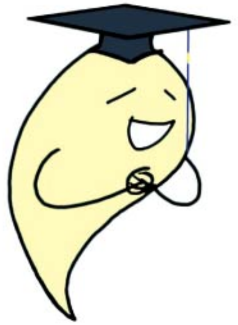
恆萃
工坊

東方文化學刊
第二期

東方文化學刊

第二期



胡又天

台灣大學歷史系學士
北京大學歷史系碩士
香港浸會大學人文與創作系
博士候選人
「恆萃工坊」創辦人
《流行詞話》發行人

出版著作：

《玩世青春－附中三年記》
《寶島頌－胡又天詩歌集》
《易經紙牌》

網路發表著作：

漫畫《小叮噹X》、《吐嘈鬼》
雜誌《流行詞話》

2012年底入東方。

東方文化學刊

第二期　歌聖與歌詞之道

Yonder Voice 訪談 1

西行逸事考 .... 多澤氏 12

饅饅來圖文作品選粹 .... 編輯先生 64

東方中文填詞心得 .... 胡又天 69

編後記 147

二〇一五年六月

支付寶付款二維碼

如果您是未經購買而取得這本電子書，讀過以後覺得還不錯，願意出錢支持一下，就每本打 50 元人民幣（或者視你經濟能力與意願而定）給我；其他地區的朋友，可以用 PayPal 打 220 元新台幣、7.5 美元、800 日圓或等值外幣給 youtien@gmail.com。

其他商品與刊物，請洽敝社網店：

露天拍賣　https://www.ruten.com.tw/user/index00.php?s=youtien
淘寶網　https://shop126408954.world.taobao.com/

有其他問題，也歡迎來信或加ＱＱ群「東方文化學刊書友群」（562527520）討論。

Yonder Voice 訪談

編者按：Yonder Voice 是位於上海的東方同人音樂社團，2014 年與京都幻想劇團合作，發表了動畫《秘封活動紀錄・序》主題曲〈決別之旅〉後，得到了更多東方愛好者的關注。為給當代中國同人圈的發展累積文獻，本刊特邀 Yonder Voice 主持人兼主唱瑤山百靈進行文字訪談，以饗讀者。訪談稿於 2015 年 5 月 19 日整理完畢，全文如下：

一、 請問你們是何時接觸東方，又是在怎樣的因緣下組成這個社團的？

瑤山百靈：個人是 2007 年接觸東方的，後來 2010 年成立了社團之後出了幾張 CD 之後認識了現在社團的大家。其中 yato 是最早認識的，社團黑歷史作品裡就有他了，當年在一個東方論壇聽到他的曲子，然後就勾搭上啦。杏子和樂喵(LEMiao)是後來在微博上認識和加入 YV 的。

二、 今屆例大祭剛過，聽說又是人山人海，也恭喜你們生意比以往都好，請分享一下你們的見聞，同好、顧客對你們有哪些鼓勵、期許和問題。

瑶：這屆我沒親自參加。聽我們出攤的小精靈說，跟以往一樣有不少我們的聽眾來打招呼，雖然這次好像沒有跟我們聊很多喜歡的曲子=v= 不過有友社談到了說非常喜歡我們的 CD 設計，還有其他攤位很驚訝原來上海也有東方同人音樂社團。

三、Yonder Voice 的作詞蒼羅杏、是哪裡人？還有其他人也寫過嗎？

瑶：杏子也是上海人，其他一些 guest 作詞比如 djhmojt、TurtleIzzy 等也都是中國的，雖然有的在日本學習工作什麼的。

四、請問詞人學習日文學了多久？寫作日文歌詞的經驗與感覺如何？遇到過什麼困難？日本聽眾有沒有什麼評論？

蒼羅杏：從小學五年級開始自學，到今年快要九年啦。大概是在自學的第二、三年開始嘗試詩歌等文學性的寫作，現在覺得自己真是勇氣可嘉，整理硬碟時經常會意外找到全是語法錯誤的舊稿子，真是把自己嚇一跳……！在初期的時候經常會犯「中式日語」的毛病，由於往常都是用中文的思考方式寫作，在寫日語歌詞時，難免會將腦海中的畫面先化作中文，然後「翻譯」成日語，有時就無論如何都不能讓自己滿意。不過近幾年對日語特有的思考方式越來越熟悉，總覺得這樣的情況少了不少呢。也要感謝一直幫我檢查歌詞的朋友和老師們。有不少日本聽眾會給我們寄來聽後感的郵件，看到其中稱讚歌詞部分都會覺得非常榮幸，雖然自己還有許多需要學習精進的地方，但能夠得到大家的喜愛真是太幸福了。

五、續問詞人：寫日文歌，感覺和中文歌有什麼異同？有沒有試過寫中文歌詞？若有，請簡述寫過的作品，寫起來的感覺。

杏：雖然也寫過不少文章，但還沒有勇氣嘗試中文歌詞，自覺水準還不夠。日語歌詞對押韻的講究並不是十分深，許多流行歌詞會褪去修飾、

以直白的情感來引起聽者共鳴，但在書寫中文歌詞時，詞人不僅著墨描繪心緒與物景，還能巧妙地賦其音韻之美，在我看來是一門文學性與專業性極高的藝術，也許也需要更多的天賦與靈性。希望以後自己也有機會能嘗試一下……

六、請問瑶姐：以前有沒有專門學過歌唱？所學和現在的歌路有何差異，你是如何調適到現在的歌路的，轉得順利嗎？

瑶：有。學過兩年美聲。雖然現在已經完全撿不起來了。現在唱的都是通俗歌曲，跟美聲發聲方式完全不一樣。但是原來學唱歌的時候不知怎麼形成的全假聲、實假聲唱法導致現在的發聲非常特殊，從低音到高音全都是假聲，中間沒有換聲點，所以聽起來有力量的發音音域偏高。這就是為什麼我的歌曲大都是很高的，或者正常音域但很輕柔的。雖然聲音特殊這點是我們一個很大的特點，但我還是不太喜歡自己沒有元氣低音。總之以後還是揚長避短吧。

七、續問瑶姐：唱中文歌和日文歌感覺有什麼不同，有哪些地方比較困難，哪些地方比較簡單？

瑶：漢語發音是世界公認的困難。標準的普通話要求字正腔圓，每一個音節就是一個單音字，這個單音字的聲母韻母也有可能存在多重，發音和收音非常考驗歌手的功底。而日語每一個音節除了撥音外都收在五段上，非常好唱。

八、技術問題就先談到這裡好了。讓我們來談談ＹＶ與京都幻想劇團在

《秘封活動紀錄》動畫上的合作。我是經由這場合作，才開始接觸ＹＶ和瑶山百靈作品的。雖然先前在廣播節目裡已經講過了，這裡還是為本刊讀者再問一次：請問你們的合作是怎樣談成的？

瑶：因為之前大家都是認識的朋友，我們又是國內東方音樂社團中很突出的一個，自然而然就湊到一起啦！

九、作為《秘封活動紀錄》主題曲的〈決別之旅〉，把好多首東方原曲融成了一塊，又拼接又改編，結果相當自然而且動聽，實在不容易。能否請作曲者談談發想與改編的過程？

LEMiao：

1、少女秘封俱楽部是京都幻想劇團指定的曲子。

2、因為最早是想到紫和梅麗的關係，想加入〈少女幻葬曲　～ Necrofantasia〉。

3、〈童祭〉是秘封裡我最喜歡的曲子所以不自覺就加入了。

十、〈決別之旅〉歌名為何作「決」？《秘封活動紀錄》影片裡，又作「訣別之旅」，究竟以何為準？就我的感覺，是「決別」比較詩意而積極，是「決定別過什麼（現實）而走上的旅程」;「訣別」的話，為了道別而旅，就太悲了，也沒有歧義。

杏：接下來幾個都有點難啊！QAQ　我就直說了，其實沒有那麼多深意，之所以用「決」，就是因為「訣」這個漢字，被從日本的當用漢字表（相當於常用漢字表）中去掉了，由較為方便的「決」來代替，考慮到大眾

性所以才用了決，但是大家討論出那麼多深意，現在這麼說又覺得有點不好意思了 QAQ　換成中文的話，不管是保留決別，還是把通假還原成訣別，都是沒有問題的，宣傳的漢字我也沒跟進所以不知道 QAQ

十一、又，我曾一時興起，發文把《易經》的〈夬〉卦和〈旅〉卦拿來對應梅莉和蓮子，再參考一設裡八雲紫的〈萃〉卦，竟發現非常吻合，可以開展出許多文章，囧仙也嚇到了，回道「讓我們來看看瑤老闆和杏老闆會怎麼說。」[1]然而並未見到您二位回應。要不現在回一下，當初有沒有參考過易經？對此等腦洞又有何感想？

杏：看了這個分析真的是嚇到了！寫詞的時候並沒有考慮到這一層，沒想到竟然會這麼契合！發現這一點的同好真是超級厲害……也特別想感謝如此關注歌詞、從各自擅長的領域來開腦洞分析討論的大家，總覺得一點都不寂寞了呢！（笑）雖然要承認自己並沒有想到這一層的確有些不好意思，但是這也又一次讓我意識到世界上的巧合真是太妙了！現在有打算研究一下易學入門，不知道下次會不會有機會真的用起這個梗？

十二、這兩年還有沒有和京都幻想劇團，或其他社團、機構的合作計畫？

瑤：當然接下來就是參與制作《秘封活動記錄》的第一話音樂啦。至少 ED 還是 YV 來做的嗯。大家已經討論好原曲了！請期待一下哦。

---

[1] 〈秘封活動記錄主題曲〈決別之旅〉易學腦洞〉，2014 年 11 月 11 日，http://bbs.nyasama.com/forum.php?mod=viewthread&tid=42128&highlight=%D2%D7%8CW。

十三、續問瑤姐：這一路走來，主要的活動範圍在哪些地方？除了動漫同人圈，還有在唱其他領域的歌曲嗎？

瑤：目前主要做的是東方同人音樂，畢竟對東方和東方原曲的喜愛是多年的情結，覺得接下來想描寫的東西是很多很多年都做不完的！除了東方也有唱過原創，都是受到邀請製作的歌曲，YV 至少今年還沒有做原創的計畫。動漫以外這個概念有點大誒，其實非 ACG 的原創音樂已經屬於動漫以外了，我是有唱過的，但基本都是同人（非商業）歌曲。

十四、如果有後輩歌手、創作者也想要全職經營同人社團，來請教注意事項，你會給什麼建議？

瑤：第一步當然是確定動機和目標啦。是做自己想做的東西，無所謂受眾多少，能跟大家一起 high 就好，還是想儘量迎合大眾口味，甚至不惜改變自己的風格而獲取更多受眾，等等這些是要首先考慮的。有了目標，自然而然就知道該怎麼做啦，是自己鑽研個幾年學作曲子，還是請高人幫忙，拉來一起玩，是否要花一些代價去海外參展跟全球的同好交流，等等。

十五、請說說對個人生涯、社團發展，以及中文世界動漫圈的期許。

瑤：就是自己的人生目標啦！希望我們能製作越來越讓人感動的曲子，讓音樂傳開，找到世界上盡可能多的跟我們有同樣喜好的聽眾，給他／她們帶來幸福感和心潮澎湃。希望國內動畫能儘早突破某些柵欄，發展起來。

十六、機會難得，這裡我們也收集了一些網友提問，幾位看著回答吧？

黎明之獅：**1. 是否打算一直做電音風格？有沒有對其他風格的嘗試？**

瑤：YVCDN0001 裡有其他風格的曲子，並且廣受國內聽眾的喜愛。做電音是因為我個人喜好，所以朋友幾乎全是電音系的作者。其它風格其實更適合我，所以不會放棄嘗試，但會慎重考慮是否讓社團轉型。

2. 能否談談對當前中國同人文化環境的看法？

瑤：同人文化不敢說，但覺得同人音樂方面，對國人門檻有點高。這跟中國九年義務教育對音樂的重視程度有關。大家只能靠自學。雖然數量少得可憐，但這也使國內的同音平均水準高於日本。我確實親自在日本聽過和買過一些初學者製作的 CD，那些肯定不可能有網路資源，不可能有賣量的，但真的就是因為興趣或愛，而製作的東西，這類 CD 在日本同音裡是佔有一定比例的。而國內我收過的同人 CD，幾乎都是有一定專業度。

白澤夢語：**有沒有計畫整點中文的同人曲？**

瑤：有的，不過可能不是東方。東方每作的世界觀和意境我幾乎全都很喜歡都很想做，但除了紅美鈴外沒什麼想做中文歌的興趣。

AdamXL07：**有沒有考慮過與日本的社團深度合作？**

瑤：有請過國外作者參加 YV 的作品，日本也有很多我喜歡的藝術家當然以後也會考慮。至於 YV，也有應邀參加過日本社團的作品。

shyboy110：**瑤姐有沒有萌生過棄坑的念頭……**
瑤：從來沒有也不會有。

原名修業：**對型月感興趣不，想做型月的同人不（拖走…）**
瑤：暫時沒有呢。

oo789789789：**瑤姐：可否嘗試一下和風系的曲子？而且上中音時候的磁性音是自然發聲還是人為震動呢？**
瑤：我們有和風系的曲子哦～《決別の旅》還有《花月夜》什麼的。
上中音時候的磁性音！聽到這個超級開心啊 0v0。這就是前面所說的「實假聲」啦，很早以前就有了。

oo789789789：**Yonder Voice 君：在編曲上的速度節奏幾乎都很急，是否有意思挑戰下柔系的音系呢？**

YVCDN0001 裡有非電音的曲子，是慢節奏的。以及很多電音曲也是慢節奏的，比如最新的 U.N.裡 yato 的兩首文花帖的曲子，還有《決別の旅》也是快慢結合的哦，還有靈櫻裡的神遊之類的不少呢。

新生騎士：**YV，你們最喜歡做什麼類型的音樂。有考慮過商業出道嗎；瑤姐，平時會玩東方的 STG 麼？難道是大觸 OWO，很好奇。**
瑤：個人是電音系通吃，尤其是這些年受 Ananda Shake 音樂影響特別喜歡 Full on，雖然不是很適合 vocal 但我們在努力嘗試。商業化沒有特別想法，但如果非商業對上面提到的目標有影響的話，肯定是會考慮的。
STG 通了 normal 的妖妖夢、風神錄、當然還有永夜抄，天邪鬼開了十日，

其他都通不了關！最新要出的紺珠傳也會盡力一試的 QAQ。想想當年為了見輝夜姬、幽幽子，從手殘菜鳥一路練上來是怎樣的毅力！然而並沒有見到二小姐 QAQ

笑著哭的小葉子：**瑤姐什麼時候出艦娘碟？**

瑤：目前沒任何興趣出艦碟。除了出擊出擊、出海出海、夜戰夜戰、還有什麼好玩的啊，其他社團都出了那麼多燃碟，比 YV 風格適合多了快去聽！啊，還有純賣萌系的 YV 很少出。艦娘妹子是多，不過也就是個萌妹，打過仗，沒了……完全萌不起來啊=v+ 東方裡還有那麼多讓人感動的意境沒作完，為啥突然要去做自己不感興趣的人物呢=v=

為什麼沒有中文填詞的曲子？

瑤：有應邀唱過原創的曲子，是中文的。

另外寫詞的作者真的不是程式師嗎（無視這個問題吧）

瑤：Hello World 這個名字真心沒想到不是故意取的。杏子具有人類第一台電腦的屬性。

既然瑤姐已入艦，瑤姐會不會再加入 LL 教團?

瑤：應該不會了……這次誰拉我我都堅決不入坑！入艦坑已經是不小心失足，實在沒空（也沒錢沒臉）再掉一個坑！

宇佐見連：**瑤姐的本命是誰>.<**

瑤：姬宮千歌音>.<
東方的話是輝夜姬。

邊境拾遺：**Yonder Voice 也曾經創作過東方以外題材的同人音樂，比如《Refractile Wonderland》這張專輯，但是大部分的作品依然是東方的同人音樂。我想知道相比起別的題材和音樂，東方有什麼特別之處讓 Yonder Voice 對其這麼執著？**

（雖然說這個問題的回答可以非常公式化的千篇一律，我果然還是在期待能有什麼特別的回復和見解啊）

瑤：東方和《愛麗絲》都是我很喜歡的作品，還有曾經非常著迷的《紅樓夢》、《哈利波特》，等等。它們都是一個龐大的、特定的世界，我被這些世界裡的設定所深深吸引。而東方的幾百首原曲更是它最大的魅力之一，很多曲子都是神主為特定的人物，特定的情境而寫的。

蒳捺：**瑤姐的彈幕水準怎樣？喜歡正作嗎？**

瑤：非常喜歡！東方的 STG 正作包括文花帖都很喜歡！雖然我是因為同人音樂入的東方坑，但是玩了之後真的很喜歡裡面的設定和 BGM，並且有努力通關！有一些 BOSS 的 bgm 很激動人心，配合彈幕衝擊力非常大，會陶醉在裡面（~~然後 miss~~）！

死歌の仙殤：**瑤姐喜歡魯迅嗎？**

瑤：魯迅！對不起因為太文盲了對魯迅的印象還停留在小學課文裡的三味書屋……現在回想起來感覺非常有味道。

十七、最後請隨興發表一些感言吧。

瑤：我們的每張作品，都包含了作曲，作詞，和歌手的情感，希望大家也能多關注一下主題曲以外的曲子。如果能有一點點讓你們從審美疲勞

的曲堆中回過神來，感受到作品想表達的意境，我們就非常高興啦。

瑤光貫月問琴心，山景自謐遠音沉；

百世歌吟何所竟，靈禽共我悄相尋。[2]

---

[2] 這是主編在 2015 年 10 月加入「Yonder Voice 應援團」的ＱＱ群後，一時興起寫的藏頭詩與出場台詞，現趁再版的機會，將之補貼上來，作為附贈。

西行逸事考

——談西行法師與《東方妖妖夢》之關係

多澤氏

西行桜　『謡曲画誌』

「放眼看來　柳樹的綠　櫻花的紅　交纏在一起　京城真是春色如錦／引眾人前來欣賞的櫻花之美　也正是其罪過啊」[1]

[1] 引自野村純一編：《ふるさとの伝説 6　高僧・長者》（東京：ぎょうせい，1990.8）。

一、前言

久遠以前，幻想鄉曾有一位歌聖。謠傳他熱愛自然，直至死前都在旅行。當領悟到己之將死時，便依自己的願望，在最為美麗的櫻花樹下進入了永眠。

——《東方妖妖夢》，西行寺幽幽子設定文檔

幽幽子的父親是受到眾人敬愛的歌聖，辭世之後如願長眠在櫻花樹下。由於仙逝後依然受到民眾敬仰，因此得以超凡入聖，進入天界。[2]

——《東方求聞史紀》，西行寺幽幽子

儘管在劇情中，這位歌聖的名字從未被明白揭露過，但從《妖妖夢》六面的開場和歌，乃至「西行妖」、「西行寺家」等眾多蛛絲馬跡中，我們幾乎可以肯定，神主於編寫這段故事時，所引據的原型應該就是日本和歌史上大名鼎鼎的一號人物：西行法師（約 1118-1190）。

西行法師之於《東方妖妖夢》的影響，絕非僅止於簡單挪用；應該說，《妖妖夢》整部的故事背景，尤其是白玉樓主僕的相關設定，幾乎都有向這位平安歌人致敬的意味。

[2] 本篇中譯部份，若為台灣已出版的東方刊物，直接引用實體書；無出版則引用自東方維基網站 http://thwiki.cc/。和歌部份則引用中文參考書目，或是「久遠の絆ファンサイト IN 台湾」網站，故事則多為筆者的概述。若有任何漏誤，還請不吝指正。

歷史上，除了和歌創作外，西行的生平也是十分精彩，堪稱傳奇的。雖然當中有不少出自鄉野稗官，並非信史[3]，但反過來說，這也讓人們有了更多遐想的空間，神主或許就是因此得到靈感，才得以從中編織出幽幽子與西行妖這段淒美的春之奏鳴曲，進而開啟了往後東方系列與日本民俗故事連結的先例。

這篇文章即係藉由介紹西行法師的生平故事，來嘗試探討神主究竟是如何將這位千古歌者的傳奇物語寄寓於《東方妖妖夢》——尤其是西行寺幽幽子與魂魄妖夢的人物與背景設定——之中。不過也別太拘謹，畢竟這並非正式的學術文章，姑且就當作是西行寺一家於正作中所未曾提及的番外篇故事吧。

二、從樓觀與白樓開始說起

她用的兩柄劍，分別是樓觀劍和白樓劍。長的是樓觀劍。

傳說樓觀劍是妖怪鑄劍師打造的，因為刀身太長，普通人無法使用。樓觀劍號稱一揮足以砍傷十隻幽靈。但幽靈是無法砍傷的，所以無法得知實際的殺傷力。

[3] 關於西行的史料並不少，但除了其留下的數百首和歌，以及散見在《尊卑分脈》、《古今著聞集》、《古事談》、《沙石集》、《源平盛衰記》等各書中的零碎記載外，多半係來自於《西行物語》；《西行物語絵巻》此等作者不詳，被推測大約是鎌倉時期完成的書籍。然而就連這些古籍本身也有好幾種版本流傳至今，讓西行染上了更多神秘色彩。

另一把白樓劍是魂魄家的家傳寶刀，據說能斬斷被砍到的人心中的迷惘。它的威力能讓幽靈立地成佛，但對人類使用的話，卻像一把砍不痛人的鈍刀，雖然不知道原理，不過只有魂魄家的人才能使用它。

——《東方求聞史紀》，魂魄妖夢

設定上，樓觀與白樓乃是西行寺家第二任庭師暨幽幽子的隨從，魂魄妖夢的兩把家傳刀劍。然而，對於其來歷為何，除了前揭阿求於《求聞史紀》中的寥寥數語之外，神主並未再給予更多的訊息。

不過，從西行法師身上，我們似乎可得到一些有趣的線索。

雖然他多以僧侶歌人的形象流傳於世，但西行自不可能一出生就是和尚。本名佐藤義清的他，其實原本是一位正牌的武士，一如魂魄妖夢的設定。更有甚者，他家傳的武士血脈亦頗不平凡，按氏族譜來看，可上溯至約莫兩百年前的藤原秀鄉，這位著名的大將曾參與討伐並平定了平將門之變（承平天慶の乱，939-940 年），後來擔任鎮守府將軍，西行即是他的九世孫輩。若進一步探究，還可再溯至藤原嫡系北家的魚名流[4]。換言之，西行也算是藤原家的開創者，藤原不比等的後裔之一。

身為桓武平氏之後的平將門，是日本平安時代最出名的叛逆者之一。

[4] 確有一份正式文書出現過「正六位上藤原朝臣義清」此名，故若按原捏他，幽幽子還得管妹紅叫姑姑姑……姑奶奶。不過魚名流在藤原氏中算是異數，其族人多半任國司而成為地方豪族，因此出了不少武人。除秀鄉外，《今昔物語》中的利仁將軍、源平之爭的老將齋藤實盛、奧州藤原氏皆源出此流，堪稱藤原武士家系。但有少數異說認為，秀鄉實本為下野國土豪鳥取氏，是用實力僭稱為藤原之後，藉此提升自己地位的。

其因與同族相爭並受到屈枉，憤而在東國掀起的那場戰亂，著實撼動了整個朝廷；他甚至還自封為「新皇」，藉此對抗正統，這在日本史當中，實在是極少見的事。也因此，儘管平將門的新皇寶座並未能維持多久，就慘遭戰敗，而被梟首示眾，但他還是讓人們留下了極為深刻的印象。無論生前死後，有關平將門的傳說都難以一言道盡，且多半與地獄、戰爭或死亡有關，最終使他成為了日本最具代表性的三大怨靈之一[5]。

既然平將門是如此富含傳奇色彩的大魔頭，那成功討伐他的西行先祖藤原秀鄉，自也不能是個無名小卒了。雖然沒有平將門這麼誇張，但又名「俵藤太」的秀鄉，也有屬於自己的英雄事蹟，其中最有名的，當屬於「藤原秀鄉（俵藤太）の百足退治」這段於室町時代逐漸廣為人知，並被收錄在《太平記》、《御伽草子》等書中的妖怪退治物語：

傳說，在近江國瀨田的一座唐橋上，某日突然出現了一隻巨大的蛇橫臥其中。來往的人皆感害怕，只得繞道而行。但俵藤太卻對大蛇不屑一顧，逕自跨越蛇的身子走了過去，轉眼間，蛇突然從橋上消失了。

是夜，突然有位美麗女性造訪了俵藤太的住處，自稱為琵琶湖中的龍神一族，橋上的大蛇即為她所變化的，而其目的則是要尋找一位無所畏懼的勇士，幫他們退治盤據於三上山的大百足（巨大蜈蚣）妖怪，俵藤太一口允諾，並全副武裝地來到了三上山上。

在那邊，他果然見到一隻巨大無比的蜈蚣，便引弓對之不斷放箭。

[5] 不過中世紀後，隨著東國武士取代朝廷掌握了政權，平將門的地位也逐漸反轉，從朝敵變化為悲劇英雄兼地域守護神之類的，此乃後話。

然而，不知是因妖怪的身軀太過巨大或妖力使然，所有的箭頭都射不穿蜈蚣那堅硬無比的外殼。終於，俵藤太只剩下了最後一隻箭矢，而敵人也逼近到隨時會撲上來的距離，他於是將箭緊握手中，向武士們的守護神「弓矢八幡（八幡大菩薩）」祈求好運同時，還對箭頭吐了吐口水，旋即一箭射出。

慘叫聲響徹山中，只見那支箭矢不偏不倚地刺入了大蜈蚣的頭顱，牠痛苦地顫抖幾下，便蜷曲不動了，原來蜈蚣最怕的正是人類的唾液。事後龍神為了報答，除邀請俵藤太至湖底龍宮一遊外，還贈予了許多罕見的寶物。像是難以數計的布疋米糧[6]、刀劍鎧甲、紅銅吊鐘等，以酬謝他的幫助。

故事即在此結束，但其中最值得我們注意的，乃是龍神贈給藤原秀鄉的那把刀劍。雖然故事中並未多加著墨，但現實中竟還真存在著一把，宣稱就是由琵琶湖龍神所賜贈給秀鄉的那把神刀，其名為「蜈蚣切」，即取自於秀鄉討伐蜈蚣之典故，真實來歷為何已幾不可考，約莫是江戶時期收入伊勢神宮的寶庫之中，並流傳迄今。同一時期，由幕府重臣松平定信所主導編纂，總數達 85 卷的百科圖集《集古十種》中，亦收錄有「伊勢國太神宮藏俵藤太秀鄉　蜈蚣切太刀圖」一圖，書中並記載刀上刻銘有數十字，其開頭為：

「此長太刀俵藤太秀鄉蜈蚣切也作者神息然而寬治之此源朝臣…」

[6] 原文作「無尽の米俵」，俵藤太之名即典出於此，故嚴格來說，故事中的俵藤太似宜改為秀鄉。

可惜現今的蜈蚣切上似乎已找不到該段刻銘了。不過以《陰陽師》系列小說出名的作家夢枕獏[7]，即曾將這段故事與平將門的七人傳說予以結合改寫，將蜈蚣切更名為黃金丸同時，還賦予它擁有斬斷將門妖力的能力，據此寫成了《瀧夜叉姬》乙書。

除了大百足外，傳說他也退治過鬼族百目鬼等大妖怪，總而言之，從藤原秀鄉的故事，我們或許可謂西行法師係承襲了擁有斬殺鬼、怨靈等妖怪之力的傳奇武士血脈，而寶刀「蜈蚣切」的傳說亦與「樓觀劍」的設定如出一轍——長太刀、由非人類所打造、擁有足以斬斷幽靈的威力等——筆者因此猜想，樓觀劍的原型即出於此。尤其若再加上銘文消失的事情，甚至可腦補成當今伊勢神宮中的那把是被掉包過的偽物，真刀實已遁入幻想鄉之類云云。

至於白樓劍的部分，因為不如樓觀劍這麼明確直接，稍後再作解釋。下面先來看看西行法師的生平梗概吧。

三、刀劍與和歌

西行法師本名佐藤義清，更詳細地說，有些史料係寫作憲清、則清、範清，但多半還是稱義清居多。其生卒年大約為西元 1118 至 1190 年，故他曾經歷過平安末年、源平之爭乃至鎌倉幕府前夕的歷史，當時日本正值從貴族、院政進入武士時代的過渡期間，大時代的氛圍是混亂而動盪不安的。不過，少年時代的佐藤義清尚未受此影響，甚至還可算是過

[7] 夢枕獏也寫過以西行法師為主角的小說《宿神》，可惜尚未有中譯版本，筆者亦未曾拜讀過。

著養尊處優的日子。

作為累世以武著稱的武家名門，佐藤家曾長期職司於衛府[8]，雖說不上高階貴族，好歹也有五位左右的官位。佐藤家還有一處位於紀伊國的私家莊園田仲庄，儘管該地名義上已寄進（奉獻）給攝關藤原家，佐藤家僅為「預」即管理者，但這仍讓他們擁有了一筆堪稱相當優渥的額外收入[9]。

西行的的母親則出身於當時聞名的風流家族，尤其外祖父源清經的官位雖也只是不大不小的監物，卻是個以「今樣」和蹴鞠[10]出名的「數奇者」，後白河法皇於私人自傳《梁塵秘抄口伝集》中，提及清經曾擔任過他的今樣老師，還於書中特別悼念他的去世；而鎌倉初年的《蹴鞠口伝集》一書，也數次引用清經的話作為指導。故西行可說是從小就兼受有來自父母兩家的文武教育，尤其他對風雅活動的熱愛，或許即受到了外祖父的影響。此外，《蹴鞠》一書還說西行曾師事於有「鞠聖」之稱的藤原成通學習蹴鞠之法，所以他也是蹴鞠名家。

然而，在他三歲那年之後，他的父親佐藤清康突然就消失在歷史舞

---

[8] 從西行的曾祖父到父親，佐藤家都長期擔任過衛府的左衛門衛一職，書上還笑稱說不定「佐藤」即源自「左（佐）」衛門的「藤」原氏呢，當然真正原因應於此無關。

[9] 因為西行出家關係，這處莊園後來傳給他兄弟佐藤仲清，並因戰爭被奪毀。又理論上佐藤家應該也有自己的東國領地，但因三代皆任京官之故，沒什麼前往當地活動的史料，可能早已放棄。

[10] 用現代話來說，就是流行民歌和踢球，而此二者即為當時貴族圈頗為風行的遊憩活動。再考慮到西行可是個貨真價實的功夫和尚，~~他似乎也能在《少林足球》中參一腳。~~

台上，再沒有任何資料。有論者懷疑他或許是死了，佐藤家則是靠祖父佐藤季清繼續維持的。若此為真，則幼年喪父的西行心中或許有了不少陰影，而種下了其日後出家的遠因。

16 歲那年，尚名為佐藤義清的西行入仕於屬於藤原北家之一的德大寺家。身為上流貴族，德大寺家的人自然熟稔於宮中交流所必備的和歌技藝，故一般認為，西行對和歌乃至藝術的敏銳度應係奠基於此階段。18 歲時，靠著家中有錢有關係[11]，他當上左兵衛尉，正式入宮任職，20 歲因德大寺家推薦，被拔擢選任為直屬於鳥羽院的北面武士之一。

這是西行的一段黃金時期，靠著精湛的和歌、弓馬與蹴鞠技巧，他很快就引起貴族們甚至是鳥羽上皇的注意，如某一版的《西行物語》就描述道：

「花之春之詩歌、紅葉之秋之月宴、懸之下之蹴鞠，南庭的御弓，無論於四季何時舉辦的御遊，他總是最先被帝召喚隨侍的。」

儘管有些誇張，但可見他於該等藝能之精湛，以及受鳥羽帝寵愛的程度。上皇甚至曾想命他擔任掌管京城治安的「檢非違使」一職，惟西行最後以該職須逮捕罪人，恐招陰禍為由，辭受之[12]。

[11] 佐藤家確實是靠捐贈給皇室一筆數字驚人的財產（絹一萬匹），才換得此官位。而在此之前，他原本想買的其實是內舍人，但當時不知因捐太少還怎樣而失敗，這次索性加碼五倍，加上佐藤家本來就是左衛府世家才成功，可見他們家真的很有錢。是以某程度上，西行寺「大小姐」果然不是叫假的，白玉樓的富裕程度甚至可能不下紅魔館也說不定……

[12] 其實西行的父祖都曾任此職，尤其祖父佐藤季清更是有名的檢非違使，鎌倉

《西行物語絵巻》三大版本之一的渡邊家藏本中，還特別收錄了一段故事，除了可證實西行與鳥羽帝的關係之外，或許也和樓觀劍的想像原型有關：

大治二年十月十一日，鳥羽上皇行幸到了新建好的御所鳥羽殿，看到一排繪有美麗圖畫的障子（即紙門），非常感動。便敕令給隨侍的西行（當時還叫佐藤義清）數張色紙，要他立刻寫出詠讚的和歌出來。沒想到西行不但下筆即成，還一次寫了十首，水準更讓鳥羽帝讚嘆不已。於是他不但立刻招來宮中以書法聞名的定信、時信兩位書法家，要他們將和歌書寫在障子上，還特別御賜西行一柄後世稱作朝日丸的太刀作為獎賞，命頭弁藤原為隆親手交付給他。

儘管這段故事有個根本上的問題，就是大治二年換算成西曆為 1127 年，而那年西行才九歲左右，尚未入宮任職，亦未受過完整的和歌訓練，很難讓人相信。然而，這畢竟在西行法師的相關佚事中，曾出現過的一把著名刀劍，尤其考慮到其係以「上皇御賜的和歌獎賞」登場，說不定根本沒開鋒，而是象徵性的紀念意義居多，用以傳家再適合不過。而這不正符合樓觀劍「魂魄家傳」、「鈍刀」的設定？至於「斬斷迷惘與成佛」部分，雖然從此故事中尚無法直接看出來，但從該把刀的贈與者為鳥羽上皇，而他最眾所皆知的則是與其子崇德上皇的愛恨情仇，且西行又皆與這兩位天皇有所牽扯來看，其實也勉強拉得上關係，稍後再細說。

初期《清獬眼抄》書中的《左藤判官季清記》乙文即是以他祖父為主角。

四、武士與僧人

23 歲那年(1140 年)，西行的人生來到了一個重大的轉折：他毅然放棄了官位與榮華富貴，決心出家。這震動了當時的平安宮廷，包括最高權位者左大臣藤原賴長。兩年後，西行曾拜訪藤原賴長，賴長特別詢問了緣由，並記錄在其私人日記《台記》[13]的康治元年（1142 年）三月十五日條目中：

「西行法師來云……又余問年，答約廿五，去去年出家廿三……抑西行者，本兵衛義清也。以重代勇士仕法皇，自俗時入心於佛道，家富年若，心無愁，遂以遁世，人譽之美也。」

不過，關於他真正出家的原因，並未有確切的資料足以確定。目前所有的說法都只是基於部分事證來作推論，比較代表性的論點有這些：

(一)、厭世說：

此說不僅從西行個人，更從當時的社會氛圍著眼，認為日本當時在經歷了四百年的安富尊榮後，正處於舊制社會即將崩解的前夕，除時有天災地變發生外，還到處充斥著頹廢與末法思想，嚮往來世的淨土宗成為了主流信仰，「厭離穢土，欣求淨土」的口號廣為流布。宮廷中也頗不

---

[13] 這段是關於西行早期生平時間點頗為重要的史料，如西行的出生年份(1118)也是從此逆推得來的。又《百鍊抄》乙書更載明西行出家年份為保延六年(1140)十月十五日。

安定，僅從他出生到出家這短短 23 年間，年號就改元了七次，皇室、貴族與武士卻還忙著彼此明爭暗鬥。而出身富貴的西行，厭倦了這種生活，遂在接觸到佛教中的此世無常觀後，便毅然放下一切出家。

另外，據說當時在京都附近以嵯峨天皇聞名的大覚寺（嵯峨山）一帶，就有上百件由隱居僧人搭建的茅草屋，若此為真，亦可說明隱遁出家實為當時的一種主流風氣。

又，從西行個人的生平來看，傳說西行曾有一位與他擔任同樣職務左衛門尉的同族袍澤，名為佐藤憲康。兩人因工作及年紀相仿而成為好友，某日憲康突然臨時早退，與西行相約明日殿上相會。然而，次日卻不見憲康的蹤影，西行便跑到他家探看，發現其母親和妻子皆嚎啕大哭，才知他於昨夜已突然暴斃而死。這或許也使自幼失怙的西行更加頓悟人世無常，而堅定了出家意念[14]。

(二)、戀愛說：

此說頗為知名，主要出典於《源平盛衰記》及該書相關說話本中，提到西行曾戀慕一位高貴的上臈（地位高）女房，還寫了數首情詩向她吐露心意。然而，兩人的地位實在太過懸殊，西行最終領悟到，那位女房能給予他的，只有憐憫，而無絲毫的情意，於是只得死心，選擇了離世出家。

---

[14] 要腦補的話，也可以說這就是幽幽子的「死に誘う程度の能力」……

事實上，西行的和歌集《山家集》中的確也收錄了數百首以戀心為主題的作品，儘管數量不如歌詠自然者，也是個不小的數字。尤其有首〈月に寄する恋〉更似乎是以月來暗示一段不可得的戀情，更替此說增添了幾分想像。昭和時代的歌人兼國學研究者尾山篤二郎，於《校注西行法師全歌集》中就大膽推測那位女房其實即為鳥羽帝所寵愛的美福門院藤原得子；不過，不知是否為和他打對台，小說家（同時也是僧侶）瀨戶內寂聽(1922-)於其作品《白道》中，卻將那位女房寫為鳥羽帝的另一位妃子，同時也是崇德天皇之母待賢門院藤原璋子，且後者在現代似乎還更受歡迎。或許，這是因為璋子某程度上也是一位充滿悲劇色彩的人物[15]，能夠讓這一則愛情故事更添上幾筆惆悵吧。

(三)、政治原因說：

政治原因說是由明治時期的學者川田順於《西行》中所提出，其從西行一族的佐藤氏出發，認為傳統武家佐藤一族因受到新興的源氏平氏壓迫，且西行本人又捲入鳥羽上皇與崇德上皇的恩怨與政治鬥爭，為了明哲保身，才年僅 23 歲即出家。

(四)、文學原因說：

此說亦係明治時期的國學者藤岡作太郎於《西行論》中提出，他從文學觀點出發，認為西行的作品與同時代的宮廷歌人相比，不拘泥形式且自由奔放；基於人如其文的道理，西行應也不願將他的和歌技藝僅僅

[15] 鳥羽天皇不太喜歡璋子而較寵幸得子，甚至讓後者有了介入皇室繼承紛爭的機會，也因此讓藤原得子成為了大名鼎鼎的九尾狐玉藻的想像原形之一。

作為貴族門閥的娛樂遊戲。又從他最喜愛的主題為自然萬物、山川花月來看，亦可明白其天性不受拘束屈從的人生觀。故西行的出家，僅僅是讓他有個合理藉口可以拋下作為佐藤義清的一切束縛罷了。

事實上，平安末年至南北朝之際的這段時期，以文采出名的僧人多不勝數，除了西行及與他關係密切的鴨長明、慈円外，《小倉百人一首》亦收錄了許多僧人所著的和歌，可見當時的僧侶並非一心修佛，更多的是藉隱遁之名，讓自己得以更專注在美學之道上。

(五)、綜合說：

顧名思義，綜合說就是認為前述原因並非單一事件，而係相互疊加才讓西行最終下了出家的決定。畢竟既然每件事都發生過，又無法肯認孰為主因，不如認定每一件都對結果有影響。

總而言之，西行就這麼在 23 歲那年出家為僧了。他真正受戒時所取的名號已無人知曉，曾有一段時間以「円位」為法名，不過最廣為人知的，當然還是「西行」此名號，應是取自希望能前往西方淨土極樂之意。

五、西行之女

又關於西行的出家，自然不能不提一段最廣為人知的「踢女兒」故事。這段故事應改編自與西行相同時代的鴨長明所著的《発心集》卷六の五「西行が女子出家の事」，不同於鳥羽賜朝日丸事，於室町時代之後較晚期的各版本《西行物語絵巻》中均有繪錄此節。我僅暫先引用網站

「久遠の絆」的簡要翻譯版本：

義清惕然，而出家之志益決，陳情辭官。上皇惜其才，不許。嘗出遊而還家。其女年甫四歲，嬉笑出迎，牽衣而戲。義清意甚憫之。既而猛省：「害我出離者，無過於此！削愛當此為始也。」乃蹴之墜[16]。女慕泣不去。義清強忍不顧，家人驚訝。

雖然這段故事想要表達的是西行斬斷俗緣的決心，一如唐人傳奇的修仙故事《杜子春》中，最難以割捨的即是對子女的愛。但想必許多人仍然無法接受他這個舉動吧[17]。

無獨有偶，竟還真有一說認為，西行其實沒有妻子女兒的「西行獨身論」，這是政治原因出家說的學者川田順所提出。他認為：該段故事只是取材自佛陀拋家棄女的故事，為增加戲劇效果才編造出的。其最大的理由，是西行從來沒有描寫過以妻女為對象的和歌。但此假說似未得到多人支持。

另一方面，亦有較為折衷的說法，認為西行應確實是有位妻子，也可能有一個女兒，但由於鎌倉時代的西行相關紀聞中其實都極少描述他出家時的事情，如《発心集》僅簡單提及西行將女兒託付給弟弟照顧而已，故認為，這段故事的確是後世虛構附加，但不代表西行無妻無女[18]。

---

[16] 設計對白 1：女兒：「把拔，來踢球」。西行：「OK，你當球」。

[17] 設計對白 2：幽幽子：「連我爸爸都沒打過我！」。靈夢：「可是他踢過妳」。

[18] 西行可能還有一子，名為隆聖，但因與西行一脈取名方式不符（沒有清字），且有提及的史料中都以僧侶身分出現，如《新古今集》的權律師隆聖，故應為法名。文獻也多以「隆聖僧都」稱之。不過在《西行物語》及《繪卷》中皆未有此

回到西行妻女身上，由於佐藤義清 23 歲出家前的生活史料有留下的並不多，故關於西行妻女的詳細資料亦付之闕如。目前僅知道的，僅有她可能出身於同樣是藤原北家的一個旁流，勸修寺流的葉室家。雖然沒有明確資料可證明此事，不過西行確實與葉室家的養子藤原俊成（若前述為真，就是西行的小舅子）來往非常密切。傳聞西行於晚年時還曾特地整理自己的作品贈給俊成，以協助他完成《千載和歌集》。然而，或許因身為女性之故，西行太太卻連真名與生平都沒有留下，通俗說法謂她在西行離家兩年之後，也看破紅塵，追隨其夫出家去了。《西行物語絵巻》更進一步描繪，說兩人於多年以後，在大和國的長谷寺中偶然重逢，已剃度的髮妻邊流著眼淚，邊與西行憶話當年同時，感嘆佛法中的人生無常。

關於西行之女的資料則又更少了，除了前述《発心集》的記述外，幾乎沒有任何相關的確切史料，且與母親一樣，俗名、受戒法號等都沒有流傳下來，故只能以「西行の娘」即西行的女兒籠統稱呼之，並藉由逸聞傳說來想像她的生平。故事大略梗概如下[19]：

在父母相繼離家之後，由西行之弟暫時照顧的西行之女，後來終於輾轉委由母親所屬的葉室家的九条民部卿，藤原顕頼之女冷泉殿所收養，西行聽聞此事，也慶幸女兒不會因自己任性之故受苦而感到安心，就這

人物，史料極少，亦是個充滿謎團的人物，只知道他應該比西行之女小，甚至可能根本不是兒子，而是西行的胞弟。

19 因為各個版本略有差異，如有些版本就都沒寫名字，有的寫成九条刑部卿等。所以這邊也只是略經統合後的濃縮版，細節可能有錯誤，但大抵相去不遠。

樣過了十年左右。後來，冷泉殿的義妹出嫁，西行之女也以她的隨身侍女身分移居至新家。某日，西行造訪該處，一位深知箇中因緣的貴族就告訴他，西行之女常常逢人便問說：

「我聽聞父親已是得道聖人，但從未見過其面，不知可否告訴我父親究竟在哪呢？」

但西行仍然不願見他，然有一位家人，私自將此事告知了西行之女。她便匆忙地快步跑來，兩人終於還是得已相見。

西行看著淚流滿面的女兒，感嘆多年不見，沒想到女兒已長成一位落落大方的美麗女子，並說這段斬不斷的親子之緣或許正是佛所講述的前世因緣吧。女兒則開始自敘，說她四歲為父所棄，七歲與母別離，雖承蒙殿下收留，但每當夜半之時，她仍會思及此事，而忍不住淚濕衣襟。她願意拋下俗世一切，只求與父母再續前緣，如今相見，必是佛祖所佑，故她亦決定出家追隨父親。西行大喜，便與女兒相約定其出家之日，由西行親自授與三寶給女兒。

之後如何，就不清楚了，只知道西行之女終於得與母親重逢，並在高野山麓的天野一地結草蘆定居下來，一同潛修佛法，終老此生。大約在西行死去數年之後，母女二人便也相繼離世(一說 1199 年)，今日在和歌山縣，伊都郡かつらぎ町下天野的丹生都比売神社附近，就建有一處西行堂，從堂走出去，便可見到一處供奉西行母女的古墳及宝篋印塔，皆已有超過五百年的歷史。

可見無論是真是假，這故事的確讓古今的人們皆落下了一把同情淚。或許，就如幽幽子的一張符卡「宴会『死して全て大団円』」名稱那樣，西行一家當真是約好，要在西方極樂世界永世團圓了吧。

六、怨靈之王

西行之女的故事便到此為止，但細究前揭故事，似乎和我們所熟知的西行寺幽幽子的人物設定，並沒有太大的關聯[20]？

當然，一方面來說，幽幽子畢竟是虛構人物，神主自然不必拘泥於既存框架，他對幽幽子與西行法師的關係，也只曖昧隱晦地影射了一下；不過另一方面，神主是否有可能，係還藉助了西行法師的其他相關故事，來套用在幽幽子身上呢？

事實上，雖然前面各種推測西行出家的原因中，為數不少提及他厭倦了貴族的生活才斷然出家，不過他其實並非從此即完全遠離了平安京的貴族圈。除前述其曾拜訪過藤原賴長之外，西行也仍然和之前的老長官德大寺家及鳥羽上皇有所往來。尤其他與鳥羽帝之子崇德院的友誼，更是值得書寫一筆的故事，而這段關係，即有可能與幽幽子的設定由來，有著千絲萬縷的關係。

崇德天皇是日本史有名的倒楣蛋，野史《古事談》中，記載了一個與他身世有關，可登週刊封面的八卦醜聞：

---

[20] 真要說的話，就是幽幽子的扇子及扇圖，象徵其身份為平安貴族女性，就如西行之女那樣吧。

傳說崇德帝的生父，實際上並非鳥羽天皇，而是鳥羽的祖父白河法皇，與當時剛入宮的藤原璋子媾合使其懷上崇德的。故儘管鳥羽帝名義上是崇德帝的父親，但從輩份來看，崇德帝卻是鳥羽帝的叔叔。因此，鳥羽帝私下非常憎恨這個兒子，還戲謔地稱他為「叔父子」，也連帶冷落了崇德之母藤原璋子，在白河法皇死去未久，即另結新歡藤原得子，把璋子給打入冷宮。

這段故事當然不被日本皇室所承認，也沒有明確的證據，故終究只是稗官野史罷了。然而，崇德帝確實與鳥羽帝關係不佳，儘管他 5 歲就當上天皇，但在院政體制下，天皇不過是個虛銜。22 歲時，崇德原以為終於能得償所願，成為「治天之君」一展抱負，不想卻又被鳥羽帝耍詐欺騙，將詔書上的「傳位於皇太子」竄改為傳位於皇太「弟」，導致崇德天皇雖退位了，卻因為繼位的並非自己的兒子，而是其同父亦母之弟——即鳥羽與得子的兒子——近衛天皇登基，讓他還是沒能開啟自己的院政[21]。最後，可憐的崇德上皇只能賦閒在深宮，藉詩賦哀嘆際遇之際，偶爾開開和歌會宴請歌者，或找幾位文人來整理文獻以排解失意[22]。

---

[21] 院政是日本這時期的特殊政治型態，是白河天皇所想出的把戲，藉由早早讓位給年幼嫡子，使自己成為太上皇（簡稱上皇，出家後則稱為法皇）而維持權力，同時又得以擺脫攝關家的控制，進而將舊貴族勢力排除在外。後來隨著複數位上皇出現，則又有「治天之君」一詞來界定真正的權力者，某程度上即相當於天皇家的家督。故崇德非由子繼承帝位，儘管也稱為上皇或院，實際上卻行使不了任何院政權力。

[22] 《小倉百人一首》中，即有收錄一首崇德上皇的和歌；崇德也主導編纂了《久安百首』及《詞花和歌集》兩部歌選。有趣的是，因鳥羽帝也熱愛和歌的關係，有一說認為他們父子倆這時期的關係其實沒這麼糟。

雖然沒有崇德與西行之前有無來往的直接證據，但一般認為兩人至遲也在這個時間點相會了，即差不多在 1142 年崇德帝讓位，改稱崇德院之後。傳聞崇德院某日欲邀請十餘位歌人，召開久安百首大會時，西行的老東家右大將德大寺公能即曾引薦西行入殿與崇德暢談和歌，或許因為年紀相仿（西行只大一歲），志趣相投，又都對現時人間之事感到無奈的關係，兩人因此私交甚篤，《詞花和歌集》中亦收有幾首西行或是其與崇德相互贈答的作品，例如：

身を捨つる人はまことに捨つるかは捨てぬ人こそ捨つるなりけれ
（捨身敬佛陀，誠可得全身，若為全身故，實則是捨身。）

雖然書中該首作者署名為無名之人，但經考證為西行無疑。且由此可見，西行與崇德相談的不僅是和歌，更還包括了佛法與人生之道。

然而，崇德上皇似乎並未從權力漩渦中掙脫。在年幼的近衛天皇猝逝之後，他本以為總該輪到自己的兒子繼位了。沒想到皇室繼承會議的結果，卻是折衷地讓繼承順位在後的雅仁親王登基，是為後白河天皇；崇德因而更加憤怒，宮中也瀰漫著緊張的氣氛。

保元年間（1156 年）的七月二日，鳥羽法皇駕崩，戰爭旋即於七日後爆發。這場後世稱作保元之亂的皇室兼攝關家的內戰僅短短一夜即結束，由後白河方全面獲勝。為了斬草除根，後白河法皇甚至還重新啟用了兩百多年沒執行過的死刑，處決了許多效忠崇德的武士，讓和平許久的平安京染上了血腥。崇德院雖然逃過死劫，但他先被迫逃到了仁和寺出家，之後又被判終身流放讚岐外島，對一位天皇來說，可謂是奇恥大

辱了。

不過在《山家集》中卻有一首雜詩的題記，傳說即是西行在出席完鳥羽的葬禮，又遭逢保元之亂後隔日，即前往崇德出家之所仁和寺寫下的：

世の中に大事出できて、新院あらぬさまにならせおはしまして御ぐし
おろして、仁和寺の北院におはしましけるに参りて、けんげんあざり
出であひたり。月あかくてよみける

請恕筆者沒有能力翻譯全詩，不過從漢字也能大略看出其梗概，的確是在描述這件大事。

西行究竟是怎麼早一步得到消息，沒有人知道，而他當時有無與戰敗的崇德院碰上面，更已是個千古謎團。不過深受鳥羽帝寵愛，又同時與崇德帝交好的西行，被夾在父子之間看二人相鬥，其椎心之痛，恐怕常人難以想像。想來他也曾努力試圖化解兩人的恩怨吧。

又，崇德帝在被流配至讚岐之後，傳說西行仍藉由一位崇德的近侍女房，與崇德院有書信上的往來。他並勸誡崇德，要其虔心修道，勿再奢怨過去之事。雖然此故事真假未明，而該為女房之名，以及她與崇德

院的關係更無人知曉[23]，不過正史上的崇德院，確實曾一度洗心革面，皈依虔信了佛法，還親手抄寫了五部大乘佛經上呈京都，除表明自己已無心再與其相爭外，更祈求當局寬恕，讓他能回到平安京隱居。

很可惜，這五部經書卻被後白河法皇，以及保元之亂的黑幕之一信西懷疑是詛咒之物而拒收，甚至還說他這經書是用指尖之血抹成的。崇德天皇憤怒之下，真的下了詛咒，以鮮血立誓發願投身三惡道，並不吃不喝狂亂而死（或說咬舌自盡）。

「日本国の大魔縁となり、皇を取って民とし民を皇となさん」

（余立誓成為日本國之大魔緣，從此取民為皇，取皇為民）

——《保元物語》

「この経を魔道に回向す」

（藉此等經書，迴向惡道）

——《國史略》

魔緣、迴向都是佛教的詞語，總之就是入魔了。《保元物語》甚至描述崇德死時，全身長髮長爪，宛若天狗妖怪一般。之後，後白河法皇仍拒絕迎回舉行國葬，而要當地官員隨意收埋了事，不得已之下，這位抑鬱終身的悲劇天皇只得先下葬於四國島的白峰陵一地。

兩三年後，得知此事的西行法師，便特地從隱居之地前往四國去弔

[23] 維基寫陪伴他的寵妃名兵衛佐局，但是否與西行傳說的女房為同一人，尚無法確定。

祭這位老友。之間發生了什麼事情，無從知曉，不過僅數年後(1176)，平安京內突然發生了許多貴族及皇族暴斃事件，且死掉的都是受到後白河寵信的人。再次年，更爆發許多天災異變，地震、疾病與饑荒接踵而至，尤其一場史載為「安元の大火」的火災更燒毀了許多大內的建築，造成許多死傷，而又被稱為「太郎焼亡」。

這一切讓後白河法皇與貴族們嚇壞了，認為是崇德怨靈在作祟，趕緊下詔安撫祭祀，崇德院便從此成為日本的四大怨靈代表之一。許多故事描寫他，如南北朝軍記物語《太平記》即說他成了金翅大天狗，從此讓他與九尾妖狐玉藻前、鬼王酒吞童子並稱為日本三大惡妖怪。而另外一則故事，更讓崇德怨靈與西行法師相接了上：

壽永二年(1183)的七月，木曾義仲的軍隊已逐漸逼近平安京，逼得平家倉皇往西逃竄，朝中也深感衝擊，認為這又是崇德院的怨靈作祟報復，故找來崇德院的二子元性法印（《山家集》中稱作宮の法印），要他保管那五部血書佛經並暫先離開。元性法印便帶上了父親的遺物，前往高野山一帶，最後碰上了西行，請求他協助鎮魂。西行還特地於《山家集》中寫了一首和歌記錄此事。

江戶時代的怪談文學作品《雨月物語》，或許便是將上述故事結合，寫成了短篇小說《白峰》，描述西行法師前往白峰山陵墓[24]，傾聽崇德怨

[24] 今日京都的白峰神宮即取名自該地，是幕末才移靈回來的。有趣的是，該神宮最出名的其實是蹴鞠守護神——精大明神。不過雖然西行也很會踢球，但這與他無關，純屬巧合。

靈發怨顯靈乙事，原文甚長，這裡僅節錄比較重要的片段[25]：

「朕首先煽動了藤原信賴奪取高官厚祿的野心，使其與源義朝合謀造反。這個源義朝正是朕的深仇大敵，源義朝之父源為義及其同胞兄弟皆曾為救朕捨命捐軀，惟有這源義朝與朕為敵。當年保元之亂時，由於源義朝勇猛無敵，以及源為義、忠政運籌帷幄，眼見勝利在望，卻遇西南風助敵為勢。朕從白河宮殿逃出後，在山路險峻的如意嶽上兩足負傷，就以山民砍的荊柴遮風蔽雨，歷盡艱辛，結果終於被擒，被流放此島，之所以這樣，皆是中了源義朝的奸計。為報此仇，朕使源義朝生虎狼之心，讓他與信賴陰謀作亂，犯下了天地不容的忤逆罪，最後被不善兵法的平清盛討伐。義朝因殺父之罪遭到報應，最終被家臣殺死，這也是受了天神誅罰。」

「再說那少納言信西，妄自尊大，以博學多才自居，不能容納別人的意見。為此，朕便唆使他與信賴、義朝二人為敵，在兵敗後棄家逃亡，隱匿於宇治山洞中被擒拿，並在六條河原被斬首示眾。這便是信西阿諛天皇，拒絕接收朕之經文所應得的下場。此後，又在應保年間的夏天，索了美福門院性命。又在長寬年間的春天，使忠通一命歸西。朕雖已於去年秋天去世，但一腔怒火尚未燃盡，因此終於變成大魔王，成為三百多禽獸的首領。朕與魔看到人類幸福，就要反過來給他們帶來災禍；看到天下太平，就要在那裡發動戰亂。如今只有平清盛福厚命大，滿門親眷皆得高官顯爵，得以獨攬國政，為所欲為。因其子孫重盛竭盡忠孝，輔佐政事，故其滅亡之期尚未到來。但你等著瞧吧，平氏的日子也不會

[25] 以下翻譯節錄自百度秋麒麟色貼吧：http://tieba.baidu.com/p/158193489。

長了。雅仁終會得到報應。」崇德上皇說到這裡，聲色越發獰厲。

西行奏道：「君主如此深陷魔境一意作惡，即與佛土相隔萬里，臣不便多言了。」於是西行只是默然相對而坐。

這時，山動谷搖，狂風大作，飛砂走石，幾乎拔倒大樹。只見一團陰火自崇德上皇膝下燃起，頓時照得山中一片通明，如同白晝。火光中，西行細察崇德上皇神色，只見龍顏暴紅，白眼上翻，頭髮蓬亂垂至膝頭，口吐熱氣，其狀非常痛苦。身著深柿紅色的袍衣，手足指甲長如獸爪，儼然是魔王現身，一副令人恐懼的形象。這時，崇德上皇向空中喚道：『相模！相模！』只見一隻狀似鳶的怪鳥應聲飛來，伏於面前聽候吩咐。

崇德上皇向怪鳥問道：「為何不早日索了那重盛性命，為何不使雅仁與清盛受苦？」

怪鳥答道：「後白河上皇福祿未盡。重盛忠信，難以接近；等干支再過一周，重盛氣數便盡。重盛一死，閤族福緣自會同歸滅亡。」

崇德上皇拍手道：「朕的仇敵全都將葬身於這海底。」其聲響徹山谷，洶洶之勢難以言狀。西行眼見魔道的恐怖之狀，不禁潸然淚下。於是又吟詩一首，規勸崇德上皇皈依佛道。

「往日君王居玉床，而今長眠何所為？」

隨後又興致高昂地放聲唱道：「剎利與須陀，死後無異樣！」

崇德上皇聽了，心中似有所感，神情稍稍和緩，陰火亦漸消失，最後身體一晃，消失了蹤影，那怪鳥也不知飛到哪裡去了。

當然，限於歷史之壁，這篇故事最後，還是寫道平家終究在十餘年後，被崇德給咒滅了。

簡單說，《白峰》將崇德描寫成數百妖魔之首，生前就擁有掀起平治之亂，咒殺信西和源義朝的妖力，死後其執念更造成了平家之滅亡和朝廷長久的衰敗。將崇德怨靈等級提升到日本第一，可謂是亡靈世界中的黑暗天皇。不過有趣的是，該篇故事中的崇德其實並不怨恨鳥羽帝，甚至還堅守著孝悌之道，應是與江戶儒家思想有關。但更重要的，是西行竟然可以與崇德院的怨靈溝通，甚至稍稍感化了祂。

接下來就是腦補時間了。可分為兩個部分來說：

第一，還記得先前曾提過，鳥羽帝曾賜予西行一柄朝日丸寶劍作為獎賞嗎？換言之，該柄劍正是鳥羽帝的象徵，故雖然故事未曾提及，但西行在與崇德來往時，必然曾拿出來呈給崇德觀看過。又夾處在鳥羽與崇德父子恩怨之間的西行，不但彌平了崇德對父親的執念，還成功安撫了崇德已近乎魔化的狀態。這豈不是等同西行消除了崇德的迷惘，甚至近乎讓他成佛了嗎？而這不正符合「白樓劍」全部的官方設定嗎？這就是為何，筆者會前曾言道，「白樓劍」的想像原形可能即原自於西行受鳥羽贈劍的故事，一如樓觀劍係源於龍神贈劍予藤原秀鄉的典故。

第二，西行寺幽幽子的「死を操る程度の能力」，是否即係取自西行與崇德院的關係呢？畢竟崇德院作為日本怨靈之王的形象堪稱盡人皆知，若影射西行法師卻未使用這段典故，未免說不過去；二方面就如前述，崇德被流放後，仍藉由一位女房與西行有所往來，故若崇德有遺腹子，勢必也會託付給西行。所以若大膽腦補[26]，甚至可說幽幽子實為崇德院之女，或折衷一點，為崇德院的外孫女。畢竟有個可以咒殺千萬人的怨靈外公，當外孫女的能輕易招引死亡就挺合理了。或從反方向說，也能腦補成是墮入魔道的崇德所帶來的因果詛咒？事實上，崇德院的長子重仁親王也的確是年僅 23 歲就病死在佛寺，故相較於西行之女的故事，從崇德院這方面著眼，似乎更貼近於西行寺幽幽子能力的靈感來源[27]。

七、西行旅行軼事

再回到西行法師身上。提及西行此人，自不能不提他超過人生三分之二時間的修行與和歌之旅了。就如同本文開頭，《妖妖夢》文檔與《求聞史紀》所描述的「熱愛自然與旅行的歌聖」那樣，西行大半輩子幾乎都在與山川自然為伍。他曾經入高野山中修行真言宗與密教，又曾於京都附近的吉野山與滿山的櫻花相伴引居，他更曾周遊列國數次，足跡遍布了奧羽至四國等地。許許多多的傳奇故事，即都發生在他人生的這五十年間，也有不少或許與東方有關聯。

---

[26] 東方元捏他 WIKI 亦有提出此說，不過老實說我找不太到證據可支撐，仍只是腦補。

[27] 當然，無論採按西行或崇德女兒說，都會撞上原作設定幽幽子已存在千年以上的設定之壁，故終究不能逕將原捏他典故與一設劃上等號，只是可供二次再創作的一個參考依據罷了。

〈一〉魂魄家與返魂之術：

東方中，守護西行寺家的魂魄一族的設定，可能就源自於西行於高野山修行時的一段詭異故事[28]：

……我所信任的另一位友人告訴我，模仿鬼魅收集人骨製作人偶的方式也可拼湊人形，使其復活甦生。依其所言，我來到無人的曠野，收集深山裡被棄置的人骨，拼湊組合了一具人形。形體雖似人，臉色卻很糟，並且沒有心；人形發出了聲音，卻如弦樂管樂般空洞刺耳。果然，人要有心，才能真正使用聲音來表達一切。單是使其發聲，無心，就只如吹壞了的笛聲。真教人感到不可思議。

做了這人形，該如何是好？毀壞他也算一種殺生的行為吧，但沒有心，只形同草木。仔細想想，既為人形，就不該毀壞。我只好將他棄置於高野山中鮮有人跡的深山處，雖然若有人途經此地撞見，必會以為是妖魔鬼怪而驚恐失措吧。

此事一直掛在心上，無法釋懷。趁進城之際，前往傳授我人骨復活術的德大寺家，想一詢究竟。不巧主人進宮，未能相見，便轉往前伏見中納言師仲卿之官邸，探詢人形的製作方法。

「你是怎麼做的呢？」師仲卿問。

[28] 以下節錄自豆瓣《关于西行法师的返魂之术》乙文：http://www.douban.com/note/42617997/，故事部分的譯者為作家蔡佩青。

「我在曠野無人之處收集亡者骨頭，從頭部到手足毫無差錯地排列成形，將骨頭塗上砒霜，揉合覆盆子與蘩菜的葉子之後，以藤樹的新芽將骨頭綁住，再用水清洗；頭髮的部分，則以西海枝和木槿的葉子所燒成的灰塗上；接著在泥地鋪上草蓆，在吹不到風的地方，將人骨以趴著的姿勢擺好，放置兩個星期後，再前往該地焚燒沉香與返魂香，施行返魂之術。」

師仲卿說：「大體上是正確的，我想問題是出在施行返魂術的天數不夠吧。我在無意間學承四條大納言公任的流派，曾經製造過一具人形。那人，現在已是公卿官人了，然而，一旦該身乃人骨成形之事曝光，製造者和被製造者都將融化消失，因此此事必須保密。你既然已經知道這麼多了，我就告訴你吧，不應該焚燒反魂香的，因為返魂香具有驅魔招佛的功德，而神佛非常厭惡死生之事，因此死人骨頭所做的人，不容易有心。你應該焚燒沉香與乳香，並且於進行返魂之術時，七天不得進食。你照這麼去做吧，不會錯的。」

雖然師仲卿這麼說，但我覺得無趣了，之後便不再做。

之後，還曾聽說製造土御門右大臣時，曾有老翁來入夢。老翁說：「我是所有死人的支配者，為何未經我這主人的同意，便取用了骨頭？」

見到老翁憤恨的模樣，製造者說道：「若留下記載製造人形方法的日記，而自己後代子孫進行了反魂術，恐會被作祟的靈魂奪走性命吧。那更無意義了。」於是燒掉了日記。

聽了這席話，我也覺得這是毫無意義的行為，是該牢記於心。但據說孤竹君的兩位子嗣，是人稱天老的鬼魅在穎川邊製造出的賢能之人。

這段西行傳說中最奇詭怪異的故事，出自《撰集抄》卷五第十五話〈作人形事‧於高野山〉，該書以西行第一人稱觀點，描寫了許多旅行各地的經歷，故曾被誤認為為西行本人所著，但由於一些年代錯誤而露出馬腳，如西行的出家時間、拜訪伊勢國的時間皆與其他文獻不合，已被認為此書應是不知名的中世作者，將各種巡迴旅者的故事轉嫁在西行身上而成的。

此外，這應是日文中「人造人間[29]」一詞最早的出處，或許也是幽幽子符卡反魂蝶的典故。而雖然原故事說西行沒有再施展此法過，不過參酌魂魄家的設定，其中提到西行寺家第一代庭師魂魄妖忌曾見證過西行妖滿開，並知曉幽幽子死去埋藏之事，若將西行妖滿開看作西行法師之死的暗喻；則妖忌即曾和他同年代過；再加上魂魄家既是活人也是死人——見《文花帖》妖夢自述——的半靈設定，或許我們能大膽猜測，神主即是借用了這段西行鄉野傳奇，即魂魄家是西行用返魂之術創造出來的生靈，還投射了自己年輕時的武士形象，並賜與家傳雙刀等等？當然這很大部分也是過度腦補，不過從妖忌之「忌」一字在古代多半指稱汙穢不祥之禁忌來看，還有什麼比無名屍骨和返魂之術更大更汙穢的禁忌呢[30]？

---

[29] 「人間」即日文「人類」，所以「人間の里」應譯為「人類村落」。

[30] 不過，妖夢的 BGM〈広有射怪鳥事～Till When?〉就真的和西行沒什麼關係了，而是源自鵺系統的妖怪以津真天，也晚了西行一百多年。傳說於戰爭或瘟疫後，若不將其產生的大量屍體埋葬的話，以津真天就會出現，叫著「直到何時，直到何時」，直到屍體被吃光或處理掉為止，可能暗捏幽幽子埋骨於西行妖下之事。

〈二〉武者西行：

西行即便出了家，武藝應仍保持著一定的水準，例如鎌倉末年歌人頓阿《井蛙抄》的這段故事：

西行出家後，並不像一般隱居僧人專注於修行，反而整天四處遊歷，吟詠和歌，讓因為失手殺人而被迫出家，以暴躁易怒聞名的怪僧文覺很不爽。他當時在高雄山神護寺中修法，便凶狠放話說：

「彼何為者，周遊四方，吟詠涉日，實釋門之賊也。吾見之，必擊破其頭」。

沒想到，某日西行竟還真的跑來此地，請求借宿一晚。文覺允諾之，夜半兩人相談甚歡，隔日還一同共進早飯後，西行方離去。後來，有小和尚問文覺，說好的擊破其頭勒，文覺面不改色地答道：

「爾曹不見西行狀貌邪？固非被我毆者，反將毆吾矣」。

這當然是有些笑話性質的佚事，如果文覺聽過西行的另一則故事，恐怕就不會這麼溫馴了：

西行曾於某日欲乘船過河，舟人（一說是位武士乘客）以人太多為由，喝斥要他下船。西行一開始不知是有意裝傻或真沒聽到，總之就是沒動作。舟人就忍不住鞭撻他，打得他血流滿面，西行卻也只是面無慍色地摸摸鼻子下船。

可見西行於出家後，脾氣修養確實相當不錯。不過也不能怪文覺，畢竟又有一段史料可證明，西行即便已出家為僧，他那傳承自祖先藤原秀鄉的一身武威仍然揚名於世：

《百人一首一夕話》及《吾妻鏡》文治二年(1186 年)，八月十五日條目紀載，當時已隱然為天下霸主的源賴朝前往鶴岡宮參訪，見到一位老僧在鳥居附近徘徊。他感到好奇，便派近臣梶原景季去詢問老僧為何人。原來他正是已年近七十的佐藤兵衛尉憲清，即西行法師。賴朝大喜，便以欲討教歌道之事為由，邀請西行一敘，西行答應了。

在會談中，賴朝先是詢問西行為何前來鎌倉，西行答以係為了宮寺修建[31]之事，而周遊東國緣求佈施。賴朝又稱讚西行的名聲，說他早慕名其人許久，本欲派人尋訪相邀，不意西行竟自己上門了。賴朝緊接著又詢問西行，可否傳授和歌與弓馬之道（即貴族與武士之技藝）？西行考慮許久，如此回答：

「弓馬之事，我於在俗之時，確因家風而有傳承下來。然於保延三年八月遁世之際，就已將自秀鄉朝臣以來九代嫡家相傳的兵法書燒毀了，同時，因害怕罪業因果，我甚至連心底殘存的記憶，也都給全數遺忘了。如今，我只專注於歌詠花月之事，故儘管大人肯屈尊詢問於我，我能獻予您的仍只有和歌與自然之道。」

賴朝雖有些意興闌珊，還是與西行閒談一陣子後，賜贈給他千金（一

[31] 應是指被平家燒毀的奈良東大寺。

書寫用白銀細工打造的貓）作為獎賞。

雖然這段故事背後其實牽扯到許多政治陰謀論，如所謂的募款其實暗合鎌倉賴朝與奧羽藤原家的對峙，因奧州藤原曾是當時天下財富所在，但此刻權力中心早已移轉至鎌倉；討教弓馬之道更明擺著賴朝的野心，畢竟八月十五日正是鶴岡八幡宮舉辦「流鏑馬」行事的日子，秀鄉流弓馬之道或許即賴朝在暗示西行可否助他打天下等。不過我們所要關注的是，已年近七十的西行，竟仍能讓賴朝這位新興的東國武者感到興趣，可見其年輕時的名聲與秀鄉流威名，是歷經長久仍不容小覷的。

〈三〉富士見之女：

富士見之女（富士見の娘）稱號係出自《妖妖夢》的人物設定附檔，毫無疑問指的就是幽幽子，也是引發春雪異變的緣由。但究竟該如何解釋此名稱，目前似乎又是莫衷一是，各說各話的狀態，分述如下：

1. 富士見＝西行法師：

這算是最普遍也是最直接的說法，取自於西行晚年（69 歲）旅行途經東海道駿河時，見到高聳的富士山噴發著灰白色的薄煙之景，有感而發所作成的自嘆和歌：

「風になびく　富士の煙の　空にきえて　行方も知らぬ　我が思ひかな」

（富岳雲煙隨風散，不知去處，如我萬千思緒。）

關於這首和歌的意境，高橋英夫於《西行》乙書的分析堪稱精彩。高橋氏將這首和歌定義成西行晚年自嘆此生之作：69 歲的他走過超過一甲子的人生，積累的回憶如同高聳的山嶺；曾有過的喜怒哀愁在內心迴盪，像被重重積壓在谷中翻騰的熾熱。然而，對體會了諸行無常的他，這些都只是被清風吹過的薄煙霧靄，轉瞬就消散成虛無。高橋又結合了前述對來訪的源賴朝的談話，認為此刻的西行已臻空明之境，將此身過往忘卻，捨於自然與詩歌中，生之欲和死之懼，皆不求亦不拒；用一字作結，即為「無」。後來此詩歌意象也成為許多繪師喜歡描寫的主題，特色為畫面簡單，通常就只有一座山和戴著斗笠的雲遊僧，以展現空之意境。

故「富士見」即西行法師對自己的暗喻，尤其若從學者對此詩的延伸解釋來看，富士見又有著空明、忘卻、無執等意涵在，和幽幽子的一設為罕見的無執念幽靈相對照，竟意外契合。

另一方面，有文化史學者考據後，認為富士山在當時其實已經一百年沒噴發過了，故西行所見者應該是山頂積雪被陽光照射後，與白雲霧靄融合的景觀，而這似乎也能和《緋想天》中幽幽子的氣質形象為「白玉樓閣上的夏日之雪」作某種程度的聯想。

2. 富士見＝不死身說：

這最早是知名同人考據者 KEIYA 提出的，她也寫過《寒蟬》、《海貓》的考據文，不過以下我有再參酌一些個人意見和資料蒐集，讓此說比較有統一性和合理性，說起來此說其實相當不直觀，而是經過解釋論的推

測。

主要理由當然來自於日文 FUJIMI 這個諧音，在日文中似乎也算是常用哏了，而不死身指的又是誰呢？雖然通常會先聯想到藤原妹紅，反之幽幽子作為幽靈當然是死了，但一方面，當時妹紅尚未登場；二方面，從妖妖夢人設附檔的敘述：

幽幽子既不會轉生也不會消逝地留在樓中，正是因為有著西行妖的封印。這個結界一旦解開，靜止的時間就開始止不住地流動起來，而再次與幽幽子的死連繫在一起。將自己復活會導致白玉樓中自己的消逝，復活會在咫尺之前失敗也就是理所當然的了。

可以看出她實際上並不完全符合死亡的概念，即便以幻想鄉的標準看也是。按輪迴轉生是每一個亡者最終的道路，隨著時間因生而死，再由死轉生，是作為活物必然的因果循環。然而一個永遠不會逝去的的個體可以算是死者嗎？復活所伴隨的不是生，卻是瞬間的消亡，如此矛盾的幽幽子可謂卡在了一個非生非死的夾縫中。

再參酌神主於《大空魔術》曲目 9.〈ネクロファンタジア（東方妖々夢）〉的解釋：

所謂的不老不死並非是失去了死亡的概念，而是將生與死之間的境界給消弭了。故她們處於既非生亦非死的狀態。

這是他對八雲紫消除了冥界顯界間的境界所下的註腳，幽幽子在永

夜抄結局也曾說過死一次就能不老不死的話，雖不知道是認真的亦或開玩笑，但是放在蓬萊人身上似乎也說得通，尤其與該段類似的話在永夜抄禁咒組 EX 的藤原妹紅口中亦出現過：

實際上呢，對我來說死亡是沒有意義的。既然不會死，也就談不上活著。沒有了生與死這多餘的狀態，是接近純粹的人類的人類。某種意義上講就像幽靈一樣吧。

可見神主確實有意將蓬萊人和幽幽子作一種概念上的對照。

另外同樣是《永夜抄》的冥界組 EX 對話中，雖然幽幽子說吃下了蓬萊肝的幽靈就會使輪迴終結，困於無法轉生也無法成佛的地步，然而，事實上她自己就已經是不能轉生不會輪迴的幽靈了，加上設定上，蓬萊人即便被切成肉塊也能瞬間轉生再生，換言之其真正永恆存在的乃是靈魂，根本就和幽幽子的設定幾乎相同。

故綜上，富士見之女亦有可能在影射幽幽子那非生非死的亡靈特性。

3. 富士山＝地獄

《吾妻鏡》中曾有一段小記載：

幕府將軍源賴朝命令一位部下仁田四郎忠常前往富士山的人穴(噴

發熔岩的洞穴)調查，但回來後他的四位隨從卻都突然暴斃身亡[32]，時人以為怪談。

室町時代的短篇物語《富士人穴草子》，便將該故事改編，新的版本有點像日本版的但丁《神曲》，簡要如下：

勇者仁田四郎在接受任務後深入富士山穴口，碰上一位自稱富士淺間大菩薩的女子，她先說明日本有六大權現，各自掌管著不同地方的地獄，並決定讓日本人好好認識他們死後會前往的世界，接著她變為一巨大卻又外觀僅十七八歲的童子，抱起年輕武士遊歷了地獄和極樂淨土，其中地獄最先抵達的首站就是賽之河原……

換言之，富士火山在某些故事中亦是地獄的入口，山神木花開耶姬（淺間大明神)，則是統治該地區的死者之王。故富士見也能解釋出有見到死後世界的涵意在。

無巧不巧，西行法師本人竟也有寫過類似的地獄遊記——雖然嚴格來說，這只是西行晚年於踏過許多殘酷戰場，弔念今已化作塵土的昔日榮華後，感嘆原僅載於紙上的佛教地獄，竟與現世苦難如此契合，才忍不住寫下的《地獄絵を見て》乙詩，收錄於《聞書集》中。

《地獄絵を見て》是一句一首，共 27 首的連作和歌。主要是西行描寫自身所見到的地獄景象，依內容可分上下兩段，上半段的 1 至 17 句訴

32 不過，帶隊的仁田，在史實上，是在二代將軍源賴家時發生的政治鬥爭「比企能員の変」中被砍死的，和富士山無關。

說著地獄景象之可怖，藉由詠嘆的方式讓聽者對八大地獄中的眾和地獄、等活地獄、黑繩地獄、焦熱地獄、阿鼻地獄能產生具體的意象。而地獄業火的熾熱甚至讓西行法師也為之痛苦，想起自己犯下了不孝之大罪。

下半段第 18 至 27 句則先描寫罪人受烈火焚燒和眾鬼懲罰的景象，警惕世人勿忘地獄之門隨時開著。然又本著佛家慈悲救贖的教義，他在最後五句寫了地藏菩薩的事蹟，其淨空地獄，指引迷惘者明路、超渡輕罪者往生、替代重罪者受罰的發願，生者只要一聽到其錫杖之音，就能消去墜入地獄的苦惱惡業，得到拯救。

顯然《富士人穴草子》的架構與這段和歌頗有異曲同工之妙，或許室町時代的那位作者也有讀過它吧。

另一方面，雖然這首和歌沒有提到富士山，卻提到了地藏菩薩普渡之舉。而在日本民俗觀念中，閻魔與地藏菩薩有著密不可分，乃至信仰混同的關係，東方一設中的閻魔王四季映姫亦已確切說明她原本只是一尊地藏。考慮到《求聞史紀》中記載將冥界管理任務交付予幽幽子的正是某位閻魔大王，故或許又可再度腦補，將《地獄絵を見て》的故事與幽幽子背景作聯結，解釋成幽幽子老爸曾前往過地獄和某位地藏打好關係，這位地藏升格成閻王後因此特別關照幽幽子之類的故事？

4. 軍法富士見西行：

嚴格來說，這典故可能與東方有些稍遠了。最早出自《山家集》、《新古今和歌集》的〈遊女抄返歌〉。地點發生在今日大阪附近的江口，當地

為淀川與神崎川河口的交會，故來往旅客眾多，遊女亦因此群聚。某日西行欲訪天王寺而行腳至此，遇大雨，原打算向一路邊的遊女借宿一晚，而開口唱了首和歌委婉的詢問，沒想到該遊女卻亦以返歌巧妙的拒絕了。

故事本來就這樣而已，不過隨著流傳，也逐漸被增添許多細節，如有人說那位遊女本為平資盛女兒，因平家衰亡方淪落至此；室町時代更被觀阿彌加入了魔幻要素，改編為名謠曲《江口》，將那位遊女設定為地縛靈，與西行相談後終於開悟，化作白象（普賢菩薩的象徵），往西邊飛去。

不過這邊要提的，則是江戶時代 1745 年的浄瑠璃歌舞伎劇作，《軍法富士見西行》版本。在這一版的故事中，西行奉原老闆鳥羽院生前的密令，要在京都有危險時，偷偷將三種神器偷偷帶出京都以防動搖國本，他真正離家的原因也係為此。後來源義仲興起，平家西逃，西行擔心京都被這些東國野獸席捲，便另帶著神器出逃。義仲親自追殺到江口一地，卻受到有傾城容貌的逢坂山媚惑而讓西行給逃走，西行後來才從該女口中知道，原來她就是西行在 17 年前出家時所遺棄的女兒，為了盡孝道才在此等候並幫助父親。然而，西行最終仍然困惑於他對鳥羽帝所立下的「天下」誓言、與女兒的家人情感，乃至於自身信仰觀三者的糾結，最終走上了悲劇結局[33]。

也算是另一則西行之女的故事，也又是悲劇收尾。不過若按史實計

[33] 我不太確定結局到底是西行自殺，還是他殺害了女兒以與當初離家踢女兒相呼應，象徵他最終還是選擇了天下之道並捨棄私情，所以暫先保留。

算，義仲打到平安京時，離西行出家早已過了將近四十年，除非西行在外面有偷生，不然很難想像和當初踢落的是同一位，所以此說就僅供參考了。附帶一提，西行倒確曾作過一首感嘆源義仲消亡的長首和歌，其中並還有引用了死出山這座日本冥界之山的典故，可見他對當時的死後世界觀確是相當了解的。

八、歌聖、西行寺與西行之櫻

最後，既然談西行，當然就不能不提他的和歌；就如同談西行寺幽幽子，就絕不能不提西行櫻一樣。所以，就放在一起講吧。

〈一〉歌之聖者：

西行一生究竟創作過多少首和歌呢？光是其最廣為流布的《山家集》就有超過 1500 餘首，再加上其餘異本如《異本山家集（西行法師家集）》、《聞書集》等等以及散見在其他歌選中，或是根本未留傳下來的，林林總總大概超過 2000 首以上，歌聖之名當之無愧。

又，《山家集》目前通說傾向認定為西行本人自選自編的和歌集，或至少其原型大綱本是。第一個理由是書中幾乎沒有收錄他晚年的作品，故應非後人於他去世後再整理匯編的；第二個則是書中有部份和歌會帶有相當詳細的第一人稱題記，而書中跋文更親自透露了其寫作之動機，以及各首並未依時間排序的原因：

這些歌都是根據山裡人所述而寫就的，因此彼我情況既然都是採集

古今之事，時間地點自然情況各異[34]。

換言之，「山家」即有「以山為家之人」的意味在。再者，雖然不同版本可能有異，但其主體大至可分為「四季」、「戀部」、「雜部」三大主題，其中四季部就近 600 首，按春夏秋冬季節，又可更細分為花、雨、月、雪等主題，其中花自然以櫻花為最，多達 173 首。

雖然嚴格來說，這不過是日本自《萬葉集》以來，一脈相傳的自然美學意識，尤其平安時代之後，櫻花與更是眾家詩人們所熱愛的主題，如《伊勢物語》、《源氏物語》等都有不少櫻之歌，但相較之下，西行的創作數量仍遠超過一般的歌者，堪稱驚人。

不過，《東方妖妖夢》所引用的和歌，卻大多不是出自《山家集》，例如六面開場：

ほとけには桜の花をたてまつれ 我が後の世を人とぶらはば
（願此身之後，弔祭我者能以櫻花貢奉）

即出自《千載集》。幽幽子終符：

身のうさを思ひしらでややみなまし そむくならひのなき世なりせば
（不知自己的罪業就這樣度過了一生。悖理在悖理不存在的世界就

[34] 引用自葉渭渠《日本文學史》。

是如此。）[35]

則是出自於《新古今和歌集》。

大概是純屬巧合吧，畢竟這幾首確實都比較符合《妖妖夢》的主題故事。

〈二〉西行寺與西行之櫻：

那麼「西行寺」，又是什麼地方呢？其實，日本似乎還有不少地方，有資格來爭奪此名號。

1. 光勝山西行寺

日本還真的有個寺廟，開宗名義就取作西行寺，位在今天的千葉縣房總地區的光勝山上，開山師祖為翁公上人，建於長德二年（996 年），本名已不可考。傳聞西行在進行前述的東國募款遊訪時，曾暫居此地，奥羽藤原氏特地幫他蓋了間西行庵，後來喜好和歌的源氏家臣，安西家的安房三郎重新擴建此地，並得到源頼朝的朱印認證，成為西行寺。今天則是一淨土宗寺院，除了祭有阿彌陀和如來藥師像外，也放有西行旅僧立像和他親手寫下的篇額供人朝聖。與西行有關的收藏，則有《西行因縁記（幸西六年改訂）》、《記立書及び西行寺記録（元禄八年改訂）》、《西行自筆篇額及旅僧立像》等。

[35] 引自 PTT 東方板板友 UtsuhoReiuzi (幻想鄉最強鳥類)的翻譯，感謝其熱心分享。

2. 京都勝持寺

傳說為西行出家之地，係一座位於京都的天台宗寺廟，據廟史記載為西元 680 年奉天武天皇敕願所建，經過一百年後再由最澄上人整修重建。寺中主祭是藥師琉璃光如來，據說也是一千多年前留下的國寶。但事實上，此寺在應仁之亂（戰國時代開端）中就被燒得一乾二淨，只留下一道仁王門還是古物，其餘全寺都是在二戰後才重建的。

此寺最出名的就是 1140 年佐藤義清在此出家的故事，故事中說他當時還特別在此地親手種下了一株櫻花苗，而後此樹即被人們稱為西行櫻[36]，是除藥師佛像外的第二個鎮寺之寶。到今天寺中已經長滿了 450 多棵的櫻花樹，以及同樣數以百計的楓樹，是個春天賞櫻秋天賞楓的勝地，因此又被稱為花之寺。又因西行與西行櫻的關係，也有一些人暱稱為西行寺。

除了西行櫻外，寺內還有一幅室町時代傳承下的高 55 公分、寄木造漆塗的西行法師像。

3. 大阪府弘川寺

西行圓寂之地，大阪府內的真言宗醍醐派寺廟，從幽幽子於妖妖夢的符卡名稱「幽曲『リポジトリ・オブ・ヒロカワ（埋骨於弘川）」可知，此地也是神主認證的西行寺之一。

---

[36] 所以這株老櫻樹年紀比幽幽子還小。

該寺為西元 665 年（天智天皇年間）由役小角創建，10 年後又因役小角成功施展了祈雨之術，而獲天武天皇冊封山號為龍池山。100 年後由空海大師中興成為一時名寺，還成功祈願治好了後鳥羽天皇的怪病。該寺主祭也是藥師如來佛，同樣在室町末年毀於兵災，但很快就得到部分重建。

相較於勝持寺，此寺與西行法師的關係更為密切，最有名的自然就是西行於建久元年（1190 年）的二月十六日，以 73 歲高齡在此寺的某棵櫻花樹下圓寂，實現了他生前曾以和歌所吟詠之願：

「願わくは 花の下にて 春死なむ その如月の望月のころ」

（冀於春時花下死，於那如月望月時）

這也是妖妖夢五面字句，又「如月の望月」即舊曆的二月十五，是佛祖涅槃之日。這首和歌之所以出名，是因為這可是他還沒 65 歲就寫下的，離他死亡之時還有七八年之久，所以一直有不少見解認為，西行最後其實是自殺，或至少是刻意地緩慢絕食而死，否則也太過於巧合。不過嚴格來說，弘川寺中並沒有特定一株櫻花樹以西行命名[37]，真要找出西行死於其下的那株櫻花樹，恐怕得失望了。高橋英夫對此也結合了日本古典文學中的游離魂概念，做了一些文學詮釋，將櫻花樹下落花飛舞的樣子比擬成思念的生魂，是飄散出去的自我意識。在西行生命中的最後一刻，伴隨著漸趨低沉的和歌聲，他逐漸不再是西行這個人，而是將意識化作片片飛散的櫻瓣，終將忘卻了自我的存在，盡游離於大片自然之

[37] 官方說法，弘川寺種的其實是花海棠，不過也有人它和式櫻花，可不必太計較。

中。所以西行櫻其實不必是特定的一棵樹，毋寧說於該意境下，每一株都是西行之櫻。

難怪神主會改寫成他是自願前往西行櫻下永眠，進而與自然合一了。

也因此，弘川寺除了因役小角而作為修驗道靈場聞名外，就是以西行之墓最為人所知。史載江戶時代，曾有位淨土宗歌僧「似雲因仰慕西行而前來參拜，乾脆還在這建了一座西行堂，最後也同樣圓寂於此寺中，埋葬在西行附近[38]，現在該寺中甚至還有一間西行紀念館，大概就是由西行堂改建的。

4.京都墨染寺

寺本身其實和西行的關係不是很大，不過因為幽幽子符卡中有提到墨染櫻，所以還是大概介紹一下。

墨染寺並不只一間，不過今天提到墨染寺通常指的是京都伏見區墨染町的那間。史載此寺為貞觀十六年（874 年）奉清河天皇敕令所創建，原名貞觀寺。出名的原因，是平安時代名大臣藤原基經過世時，和他同朝為官的文人上野岑雄為了悼念他所寫下的一段和歌，記於《古今和歌集》：

[38] 或者說如東方設定，成為西行妖的受害人之一？

深草の 野辺の桜し 心あらば 今年ばかりは 墨染めに咲け

（深草山野邊，所棲櫻花若有知，還願限今年、所開花色作墨染，一同服喪共哀戚）

從此這種初開時純白淡雅，但會隨時間漸如水墨暈開成粉紅的櫻花就被稱為墨染櫻[39]，此地也因此以沾光成名。後來此寺雖毀於戰火，但豐臣秀吉在重建京都時聽聞了這個傳說，便將新寺改名為墨染寺，交給日秀上人管理，此寺又因墨染櫻而有櫻寺的別名。另外，現在該寺的櫻樹已經是第三代了。

至於西行法師與墨染櫻的關係，嚴格來說並不在此地，而是發生在千葉縣東金市，時間點同為他前往東國勸募之時。當時他行至該地貴船神社分社，突然感嘆已離家久矣，不由得憶起故鄉之景，於是吟詠了一首和歌：

深草の　野辺の桜木心あらば　またこの里に墨染に咲け

（深草山野邊，所棲櫻花若有知，所開花色作墨染，漫延此里無邊際）

還一邊將手中之杖——據說即是由京都墨染寺的櫻樹切下的枝條所

[39] 聽說墨染櫻的果實可以吃，還甜甜的……幽幽子不會是因為這樣才將其放進符卡吧？另外，感謝版友 tp6g4（陳試）補充：墨染櫻名為墨染，是因為隨花期而有不同的顏色變化，故有名一分咲、三分咲、五分咲、八分咲的由來，每多一分，花色更豔；也有一說，墨染櫻的枝條黑深如墨，點綴淡彩櫻花，如水墨畫般。在台北士林區陽明山、台北內湖區白石湖吊橋皆有種植。有興趣的讀者可以去找看看。

作——插入地面，沒想到那根木棒竟然迅速的開芽抽高，長成了一棵滿開墨染櫻花的大樹，讓他得以緬懷故鄉平安京之景。

〈二〉西行櫻與西行妖：

最後，介紹一下日本文化史上曾真實出現過的西行妖。室町時代（1400 年左右）的能樂名家世阿彌曾寫下一樁幻想色彩濃郁的能劇劇本《西行桜》，故事梗概大略如下：

京都的櫻花之美聞名天下，每逢三月春暖花綻之際，不分騷人墨客或凡庸俗民皆絡繹不絕的前來，邊欣賞散華紛飛邊開起飲酒歌宴。然而隱居於此地山庵中的西行卻因此被吵的無法入定，甚至產生了乾脆禁止別人前來，讓自己能獨享對櫻花之愛的念頭。他走到一株老櫻樹下唱起和歌：

「櫻呀～你為何如此之美，使人們駐足留連，這豈不是妳的罪過嗎?」

唱呀唱的，夜也深了，在樹蔭下對著櫻花吟詠同時，西行的意識也逐漸朦朧。在夢中，突然出現了一位自稱是百年老櫻所化身的精靈，以和歌回應了他的質疑。

「櫻花盛開乃自然之理，怎能歸咎於我? 汝等如此煩燥，乃因心有憂思。」

一人一精便展開了對典雅之道的辯證，最後西行櫻跳起了一段舞蹈，

作為言談的結語，西行法師也悠然醒轉，看見眼前的老樹正隨風抖擻著它的滿叢花葉，全劇就在櫻花紛飛和人樹兩望下閉幕。

以上當然是作者拙劣的腦補型翻譯，但大體上不會差多少。這個故事同樣又可以分幾個面向來談，首先就劇的類型來說，《西行桜》屬於室町能劇的兩大類分類中之「夢幻能」一類，相對於以時人為主體，走寫實風格的「現在能」，此類顧名思義，常有鬼神精怪、亡靈魂妖等非人者於劇中登場，並讓他們來呼應主角複雜矛盾的人心糾葛，進而體現出幽玄之美。再來，本劇劇本應係取材自西行曾於吉野山上修行的史事，以及《山家集》中多首讚嘆吉野之美的和歌，例如這一首他晚年的代表作：

吉野山さくらが枝に雪ちりて花おそげなる年にもあるかな
（吉野山雪落櫻枝，是年花開稍嫌遲）

就不但描寫了雪落山中，不知樹上那一片白，究竟是雪還是花的美麗景象之外，更隱隱體現了西行之生命已與自然萬物完全合一，才能連最細微的花時更替都能感受得到。

若將層次拉更高的話，亦可認為，無論是西行的和歌亦或本劇，應該都是承襲了日本自平安以降一脈相傳的「物哀」以及鎌倉之後的禪宗式思想，而試圖去辯證自然現象與人心變化的關係，例如平安古典小說《伊勢物語》中，有段主人公在原業平於一場花見大會上所作之和歌：

世の中にたえて桜のなかりせば春の心はのどけからまし
（若此世上不曾有過開落的櫻花，人便毋須擔憂其凋謝，春天的人

心將會何等平靜。）

以及另一位不知名者所做之返歌：

散ればこそ　いとど桜はめでたけれ　憂き世になにか久しかるべき

（正因為有櫻花的凋謝，才彰顯了她的美麗，在這煩擾的俗世中，有什麼是永恆的呢？什麼都沒有啊。）

其核心觀念亦是在表達花開花落，本屬自然；人心所以浮動，只是未看透此點，方深受俗世所困之故。這顯然和西行與櫻花精的對話頗有異曲同工之妙。

不過，若將《西行桜》與東方的西行妖相呼對照，這齣劇中的許多深意，似乎又可以和神主的設定相通，例如劇中西行責罵櫻花樹太過美麗，以至眾人被吸引不願離去的罪過，即與東方中西行妖成精之前就有使人入迷前來，終至死亡的背景相合；而西行沉眠於櫻樹下的段落，如果將沉眠視作死亡的外延概念，那也可解釋成是《妖妖夢》中「西行在最美麗的櫻樹下進入永眠」的原型。事實上從游離魂觀點看，睡眠作夢確實也和死亡所見之景差不多，如幽幽子有個稱號「華胥之亡靈」，即源自於軒轅黃帝睡午覺時，魂魄飛到了另一個國度所見聞之「華胥之夢」故事。這就僅供參考了。

九、結論

身為一個古老武士家族的後裔，西行法師從其老祖宗藤原秀鄉就有

許多故事可說：妖夢所持的樓觀劍之想像原型可追到秀鄉的斬妖傳奇，西行本人的奇聞軼事之多更不在話下，從童年到青年，一路到出家後的七十載人生，在在都與《東方妖妖夢》的諸多設定有著千絲萬縷的關係，除了開頭引言所提及的熱愛自然、旅行及和歌之外，舉凡白玉樓主僕一文一武的概念、白樓劍、亡靈幽幽子的平安風格及她的咒殺能力、魂魄一族、西行妖等，幾乎都能從西行法師的生平中找出其淵源所在。

當然，還是老話一句，雖然我們可從神主所創造的角色中，去追溯那些背景人物及故事，但某程度上，這其實也只是一種反向的二次創作。絕不該也不能夠反過頭來，將這些捏他當作一設人物的框架，甚至是一設本身。故幽幽子的父親終究只是幻想鄉的歌聖，切勿斷然謂幽幽子即歷史上那位西行法師的女兒。否則，一方面如此就破壞了神主暗示留白之美意；二方面，這樣我們就看不見更多不拘泥於常識的有趣發想與二次創作了，不是嗎？

參考書目

中文：

草野巧著，林祥榮譯：《地獄事典》，台北：城邦文化出版，2011 年。

陳銘磻著：《櫻花武士歷史之旅》，台北：大塊文化，2012 年。

大貫惠美子著，堯嘉寧譯：《被扭曲的櫻花：美的意識與軍國主義》，台北：聯經出版公司，2014 年。

北京日本學研究中心文學研究室著：《日本古典文學大辭典》，北京：人民文學出版社，2005 年。

葉渭渠、唐月梅：《日本文學史，古代卷》，北京：昆侖出版社，2004 年。

葉渭渠、唐月梅：《日本文學史、近古卷》，北京：昆侖出版社，2004 年。

日文：

小松茂美編集、解說：《西行物語繪卷・日本繪卷大成》，東京都：中央公論社，1982 年。

目崎德衛著：《西行》，東京都：吉川弘文館，1989 年。

川田順著：《西行》，創元社，1939 年。

高橋英夫著：《西行》，東京市：岩波新書，1993 年。

宮元啟一著：《日本奇僧伝》，東京都：ちくま学芸文庫，1998 年。

志村有弘、松本寧至編：《日本奇談逸話伝說大事典》，東京都：勉誠社，1994 年。

網路資源：

久遠の絆ファンサイト IN 台湾

http://miko.org/~uraki/kuon/index.htm

日文維基

http://ja.wikipedia.org/wiki

東方元ネタ Wiki

http://www.toho-motoneta.net/index.php?MenuBar

東方維基

http://thwiki.cc/。

軍法富士見西行論

http://0rz.tw/ByEQo

饅饅來圖文作品選粹

編輯先生

各位讀者先生，讓我們一起饅饅來地看一些很能油庫里的圖片吧！

很久很久以前，有一個油庫里的家庭

[42]

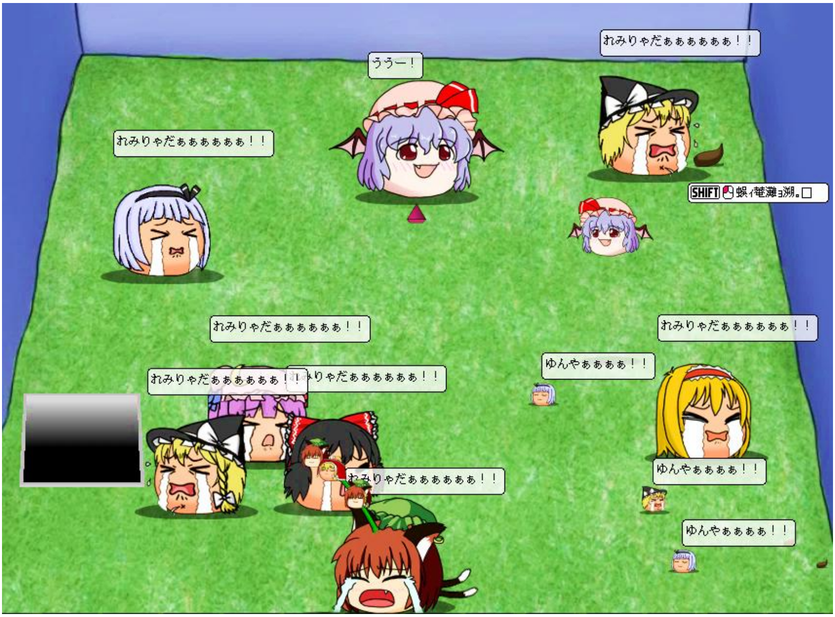
[42] 2015 年 4 月 29 日，http://tieba.baidu.com/p/3731940156?pn=1 。

這是最近的一個短篇，標題多打了一個「的」字，劇情倒也普通：子油長大了，要離家獨立生活，老大老二出去了，各有結局……之所以要特別在此提及，是因為，它的老三，實在畫得太讚了：

「大哥哥」底下的字看不清楚，但反正是虐系或制裁系的意思。

後來怎麼樣了呢？有個 Happy End，就請大家自行移駕去看吧。

後來怎麼樣了呢？有個 Happy End，就請大家自行移駕去看吧。



「嗚嗚一」見捕食種而不能饅饅來地四散奔逃的油庫里們：「蕾米莉亞呀啊啊啊啊啊啊！」

再加映一張《SimYukkuri》畫面。這遊戲的版本和玩法很多，其中從較早版本就開始有的一個精彩設計，是隱藏起來的「金錢」參數（新版把它做到主選單了），你要打開一個面板，才知道你迄今在這些饅頭身上花了多少錢；而你也可以把饅頭賣掉，設法讓金錢回到正數。辦法也不難：饅頭繁殖力強，而春藥飼料很便宜，治療用的橙汁也不貴，甚至還有激增繁殖速率的培養池……於是你稍微泯滅人性，便可以把它玩成全自動的「加工廠」，其畫面非常超現實，恐對一般讀者造成精神衝擊，這裡就不貼了。最新的英譯版可由此找到：http://yukkuri.shii.org/forum/show/6286。

東方中文填詞心得

胡又天

前言

我既研究歌詞，又入了東方坑，自然不能放過這麼動聽而且有愛的樂曲，也好繼續來實驗我的創作理念。於是從 2014 年初開始，陸續填了幾首，至今可以端上檯面的有五首，就在這裡貼出，並且說明創作思路，以供同好參考。

一般認為，要作者自己解釋他的詩詞作品，會破壞讀者的想像空間，也會破壞作者的神秘感、或曰「逼格」。如果我寫的是自己的故事，我也不願意仔細地公開說明，因為應該在歌裡就把該說的都說了；好在，這五首都是角色曲或主題曲，理解的途徑、拼貼的技術，要高於私密的靈感，所以並不妨詳細解說。設使有一人能從我這裡提供的經驗，在創作上少走一點彎路，更早地寫出一首佳作來，那這詞也就有價值了。

〈愛的火花〉

	愛的火花
	詞：胡逆天
	原曲：〈戀色 Master Spark〉
A1	人　活著要幹嘛　怎樣才舒爽　難關怎麼闖　答案就是
B1	來一發、來一發、來一發　暢快的魔法
	給一發、給一發、給一發　激情的魔法
	再一發、再一發、再一發　戀愛的魔法　要你臣服我
	閃耀的　魔理沙[1]　如彗星　所向披靡　皆稱王
	往前沖　魔理沙　一切壁壘　都轟垮　啊啊啊啊啊
C1	來一發　愛的火花　我和你　要用炮　證明我們
	凡軀肉體也能　突破天際　到那至高境界去
	給一發　愛的火花　我和你　要用炮　證明我們
	渺小靈魂也能　撼動宇宙　貫徹生命的追求
	為一發　極限火花！
A2	人　不管要幹嘛　不管爽不爽　難關多難闖　都要往前闖
	所以怎麼闖　舉頭望星空　低頭看掃把　答案就是：

---

[1] 建議按日語讀作 Marisa。

	來一發　愛的火花　我和你　要用炮　證明我們
C2	凡軀肉體也能　突破天際　到那至高境界去
	給一發　愛的火花　我和你　要用炮　證明我們
	渺小靈魂也能　撼動宇宙　貫徹生命的追求
	再一發　愛的火花　我和你　要用炮　證明我們
C3	剎那[2]芳華也能　通達永恆　再　接　再　厲去
	發射那　愛的火花　我和你　要用炮　證明我們
	精誠所至便能　完全解放　放出最最最最最
	燦爛的　最終火花！

東方系列一大屬性就是彈幕，高能的彈幕。高能的國語歌曲也不是沒有，那為什麼我們同人作品不多試著往這一路去走走看？不只是同人，其他詞曲也是同理。

於是，2014 年 1 月 4 日，我寫出了這首〈愛的火花〉。靈感來自讓我入坑的ＲＰＧ神作《東方年代記》裡，魔理沙最強武器的簡介：

[2] 可讀作「剎挪」，或帶點濁音取「那」和「挪」的中間，比較好唱。

「以炮交心」，何等美妙的人生哲學。把魔理沙的諸多一設、二設和我們的網路流行語結合起來，我很快就確定了這闋詞應該怎麼填。

人　活著要幹嘛　怎樣才舒爽　難關怎麼闖　答案就是
起——　承　轉　合（接下段）

填詞的第一關是那第一個音，只能填一個字，而要有開宗明義之效。想了一下，魔理沙堅持以人類身份修練魔法，不轉生為「魔法使」這個種族，那就有一個「人」字了。第二句就問一個大問題，而用白話的「幹嘛」讓此問的感覺不那麼嚴肅，吻合她的氣質。

魔理沙又是「努力家」，人前豪爽，人後用功，所以下一句就接著問「怎樣才舒爽」，這之中必有難關，故再問「怎麼闖」，這都是層遞來的。最後沿著樂句的節奏，寫個出韻的半句，去聲結尾接下段。

韻律上用ㄚ(a)ㄤ(ang)韻通押，以「來一發」的ㄚ韻為主。文理上，作詞和作文一樣，都不外乎四個基本：起、承、轉、合。一般 AABA 曲式的歌，每段四句是個起承轉合，四段又組成一個起承轉合；此曲曲式是 ABCAC，我就不特別設計整體的起承轉合，只抓住核心意念，在每一段中做好起承轉合便好。這是一個簡單的解決方法。

來一發、來一發、來一發　暢快的魔法
給一發、給一發、給一發　激情的魔法
再一發、再一發、再一發　戀愛的魔法　要你臣服我

疊句、排比是歌詞的長處，用好了就能發揮出原曲的洗腦潛能。這三行分別選用「暢快」「激情」「戀愛」三個形容詞，順著原曲的起伏，第一行還普通，第二行拔高，第三行又收回來一點。原曲在第二句時起音特高，故用國語最高的一聲字「激」配之，緊接著二聲「情」是倒字了，但唱得很快就無妨。餘者都用四聲，可不必特別用力就帶出節奏。我故意把這幾個詞用得浮誇，然而這就是魔理沙的招牌。

「要你臣服我」原作「教你臣服我」，後來發現「要」更好唱。曲到這裡短促、頓挫多，填詞就該盡量不繞舌，「教」ㄐㄧㄠˋ jiao4 是組合韻母的字，不如「要」ㄧㄠˋ yao4 簡潔。這是寫完後一個小發現，今後

也要記住。

閃耀的　魔理沙　如彗星　所向披靡　皆稱王

主人公名「魔理沙」是預備在詞窮時填上的，如果把前三句都改成「魔理沙」也頗有意思，但那就只是愚蠢狂妄的饅饅來魔力渣，談不上什麼風情了。從魔理沙的符卡風格找靈感，不久就想到「閃耀」和「彗星」。

在這裡，唱到「魔理沙」時是一個定格亮相，接下來應該要轉成動態，「如彗星」蓄勢，「所向披靡」沖出動感，得到結果「皆稱王」，也與前面「臣服」呼應（也想過作「崇拜」，但不好唱）——初稿作「後宮王」，但那就太惡搞而且露骨了。這樣算是個自我陶醉的稱頌，就像《萃夢想》、《心綺樓》等格鬥作裡魔理沙勝利時得意的笑容。

「魔理沙」用日語原音 Marisa 比國語發音順，所以在此律定這樣唸。

往前沖　魔理沙　一切壁壘　都轟垮　啊啊啊啊啊

上一行的動態還比較抽象，這一行就來補個具體的，所以「往前沖」。「往」字與前句尾字「王」諧音頂針，好記好唱；作「沖」不作「衝」是因為前者可以包含後者，「一飛沖天」，而且此字的性暗示意味也較足。「一切壁壘　都轟垮」，「一切」原作「任何」，改了以後好唱些。「壁壘」又是什麼壁壘？A. 紅魔館暨大圖書館壁 B. 心牆 C. 重要的東西 D. 以上皆是。

「垮」字在此有兩種唱法，一種是循原曲直接唱高音平過去，這樣會倒字；一種是先抑後揚，如三聲的符號「ˇ」唱出起伏，則較見層次。然後「啊啊啊啊啊」連音拉腔，文字和音節上都講求做到發花癡兼自我陶罪的作用。

來一發　愛的火花　我和你　要用炮　證明我們
凡軀肉體也能　突破天際　到那至高境界去
正　反　合

跟著旋律走，符卡名「火花」正好合用，寫出「愛的火花」就很自然，且可定為歌名。寫完後查到 1982 年有一首粵語歌也叫〈愛的火花〉，還有一首可能更早的國語歌，也是這個歌名。

追求火力、純粹、高潮的魔炮是魔理沙的招牌，一為證道，二為交心。於是遵循「認真的惡搞」這條原則，把兩者攪在一起。「突破天際」是這幾年大陸動漫圈流行語之一，原出處據查是動畫《天元突破・紅蓮之眼》中西蒙的台詞「我的鑽頭可以突破天際！」我沒看過這部，但不妨照用。

給一發　愛的火花　我和你　要用炮　證明我們
渺小靈魂也能　撼動宇宙　貫徹生命的追求

前段的末句，貴能同時起到「總承上文，總啟下文」的任務，所以我就這麼填了。

前半段講肉體，這半段就講靈魂。生命的追求嘛，就是把自己射出去。比較難的是原曲這裡很急，所以也要配能急速唱的詞，這時「的」之類虛字就很好用。

寫這詞的時候，田馥甄《渺小》專輯剛出，頗受好評，專輯同名曲還是我導師周耀輝作詞的，所以這裡致敬一下。

為一發　極限火花！

寫起來很順，唱起來不好唱，太高，我自己唱不太上去，也容易走音。但如果唱對了就很有勁。

人	不管要幹嘛	不管爽不爽	難關多難闖	都要往前闖
起		承	轉	合
情		情	情	情

所以怎麼闖	舉頭望星空	低頭看掃把	答案就是：
起	承	轉	合
情	景	景	情景

A2 比 A1 多了四句，ZUN 在後四句作了一些音高變化，我填詞時也揣摩其用意。前三句且照 A1 的樣，而從問句改成論說；「都要往前闖」接下個起句「所以怎麼闖」，連三句以「闖」收尾，也和旋律在此的重複同調。

論說完再來個自問自答。怎麼問？前幾句都是寫情，這裡該由情入景了，那就來個「舉頭望星空」，學「舉頭望明月，低頭吃便當」來個「低頭看掃把」。「星空」出韻而用一聲，也是沿著原曲在此的拔高變化。「掃把」是魔理沙的招牌武器、飛行器，但其實也只是一支普通的、沒有魔力的掃帚，這個設定和魔理沙「普通人」、「普通的魔法使」這個身份認同是一致的；掃把又近在手邊，和遼遠的星空便可形成對比——靠著平凡的、有限的東西，去追求神秘與無限。

這樣一個開合後，再唸到「答案就是」，畫面也就轉回魔理沙或者她看到的什麼景象，情景交融了。原曲至此停頓、打鼓、蓄勢，詞也就跟著它走，再接Ｃ段：

來一發　愛的火花　我和你　要用炮　證明我們
凡軀肉體也能　突破天際　到那至高境界去
給一發　愛的火花　我和你　要用炮　證明我們
渺小靈魂也能　撼動宇宙　貫徹生命的追求

答案當然還是「來一發」，一發一發又一發，唯我魔理沙。初稿有想過改作「二重火花」「四重火花」「萬重火花」增加一些變化，後來覺得不夠順口，也是不必要的誇張，其實並不能唱得特別 high，就改了回來。

再一發　愛的火花　我和你　要用炮　證明我們
剎那芳華也能　通達永恆　再　接　再　厲去

原曲到此轉弱了一點，詞也該收一點回來，如果作「萬重火花」，堅持高潮過後還要更高，直到萬重，那也未免太壓榨人了。「再接再厲去」原作「不屈不撓地」，這幾天才改了過來。減字連音，也有一點休息一下再出發的意味。如果堅持「不屈不撓」就太死硬了。

「剎那芳華」——人類的短促壽命，要在短短生年裡追求理想的執念，很多作品都有描寫，我也想把這點認真而有重量的東西加進來，不要一味熱血惡搞。然而短促壽命要如何修辭是個問題，太直白會傷感情，用「青春」也太浮濫；想了兩天，才想到個文言一點的「剎那芳華」，適合少女形象，也不那麼直接連到壽命論。

發射那　愛的火花　我和你　要用炮　證明我們
精誠所至便能　完全解放　放出最最最最最
燦爛的　最終火花！

結尾一早定為「最美的　最終火花」，然後前一行結句想不出夠好的詞——前三行的**身軀、靈魂、壽命**，已差不多把可用的變化講完了，再編也沒什麼意思，所以就在句式上變化。疊字如「放出最最最最最」就是既不費腦筋又好唱的填法，然後「最美」也因而多了修改的空間，就改成一個常見的好用疊韻詞「燦爛」。

再往前編，一開始我從國軍的套話「親愛精誠」來發想，不過這和此曲不太搭，就改個「精誠所至」；想到高中時讀的焦桐詩集《完全壯陽食譜》裡有把《尚書》的「惟精惟一，允執厥中」挪作性暗示之用，這句文言在此也不適用。然後還是想到一個低級的，日本成人界常見的「解

放」一語……也恰好形成頂針，那就這個吧。歌詞同義反覆到這裡，已經不須再翻出什麼新意，最重要是唱得順，不害原意吧。

這樣就完成了。我敢說這詞不錯，因為我自己第一個被它洗腦了，寫完之後幾天，我都成日哼哼唱唱，唱著「給一發、給一發、給一發」；1 月 6 日去汀州路客家文化中心看紀錄片《這一天，我們在加爾各答》還聽樂手現場演奏配樂，德國人 Wolfgang Osterich 的手風琴，鍾玉鳳的琵琶、大竹研的吉他，他們的音樂真好，層次境界極之豐富，可是才演完，我還不及回味，腦海又被「來一發」洗掉了。

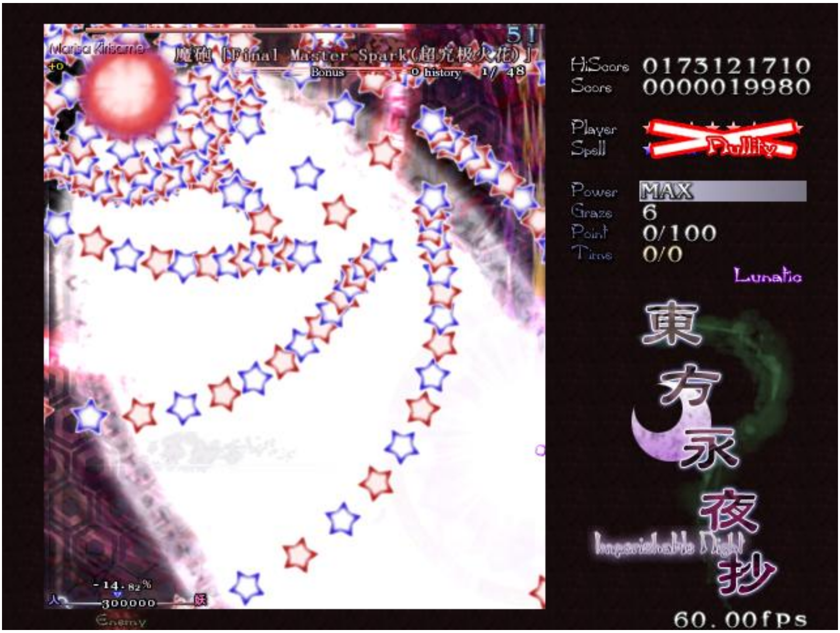
之前幾個月，我讀陸正蘭《歌詞學》看到一個「姿勢語」的歌詞理論，大意是很多歌詞主要在表現一種姿態，而這姿態的表現力是遠遠強過字面意義的。我於是開始反省自己以前寫歌詞太偏向「文」的思維，於是想轉換成「語」的思維來寫幾首。簡言之，就是想花些腦筋來寫幾首無腦的 high 歌。剛好又對現存的東方中文歌不太滿意，便有了這一發。雖然一開始想著無腦，不過寫一寫也自然把魔理沙正經的生命追求寫進去了。

ＰＴＴ板友推文回應：

推 MoneyBlue:我不小心開了原曲心裡照著唱了一次 發現意外的熱血阿!!　01/13 20:48

喵玉也有十一個站友回帖，還有一個兄弟主動錄了一版，可惜不是姑娘，而且笑場太多了。通常來說，一個未有成品的填詞帖，能有一個

以上不只是「純推」、「支持」的回應，就可算是不錯的了。如果有個女聲來個這麼一發，再從各官作和同人作截一些圖來作影片，該能有多少迴響呢？



魔理沙終符「超究極火花」,《東方永夜抄》裡她和靈夢既是自機也是敵機，這一作在三屆天朝人氣投票裡都蟬連第一寶座，這兩位的演出必有關鍵作用。寫完〈愛的火花〉後，每再在正作或同人作裡聽到這首曲子的時候，我都會想跟著曲子唱。

〈壞蘋果・雙照樓〉

2 月 10 日，窩在家裡，應該正在寫論文的我，看了那部著名的〈Bad Apple!!〉影繪ＭＶ，覺得這曲子實在適合唱七言詩，又不滿意別人的中文詞，就想來填一闋。

但要我自己寫那麼多句七言詩，精力與才力實在不夠；那麼，來集前人的詩句，就像〈自掛東南枝〉那樣，如何？

看到書架上的汪精衛《雙照樓詩詞藁》（「藁」通稿），抽起展讀，確有許多好句，而且汪精衛這個背負極大爭議與罪業的人，正合乎「壞蘋果」的曲意與張力。也可以讓大家從這些句子比較一下，近年所謂的「中國風」歌詞，和以前真正從詩詞傳統裡練出來的手筆，差別有多大。

我於是開始認真研讀他的詩，結合我所讀過的歷史，漸漸發覺，前人說汪精衛的詩好，在他那一代人裡可稱第一流，實非虛言。汪的詩好，好在他沒有特別在乎「作詩」這回事，寫詩不是他的志業，他在政治上是革命黨，但在文體上並不是一個先鋒派，他就是用他熟悉的文言，滿心而發，有了才寫。他的性格浪漫、衝動、易落空，現實中的經歷更不堪問，這造就了他的詩。划算嗎？絕不划算，也不是他所希望的，但他畢竟用這些詩給自己留下一點心聲了。

過了八個小時，一直到早上，我拼成了這首〈雙照樓〉。每一句的出處，都用腳注注在頁底。

壞蘋果・雙照樓

詞：胡逆天集自汪兆銘《雙照樓詩詞藳》[3]

原曲：〈Bad Apple!! Feat. Nomico〉

A1　中庭看梅花[4]　亂愁千疊[5]　和入驚絃[6]

一片舊時月[7]　照澈[8]甘苦鹹酸[9]、生離死別[10]

樹影重重覆[11]　戰餘棄骨[12]　無身可贖[13]

低首空濛裡[14]　不向風前悵觸[15]

A2　拂衣捨之去[16]　故人已矣[17]　憂也無涯[18]

奈何空自喚[19]　幻此[20]護林心事[21]無窮人事

---

[3] 汪夢川注，香港：天地圖書，2012 年 4 月版。

[4] 〈不寐〉，約 1936 年，《雙照樓詩詞藳》頁 252。

[5] 〈滿江紅〉，1939-40 年，頁 310。

[6] 〈木蘭花慢・某君有輟絃之戚，賦詞見示，依調慰之〉，1940-41 年，頁 316。

[7] 〈水調歌頭・辛巳中秋示冰如〉，1941 年，頁 319。

[8] 〈高陽臺・冰如導遊西湖賦此〉，約 1918 年春，頁 169。

[9] 〈木蘭花慢・某君有輟絃之戚，賦詞見示，依調慰之〉，1940-41 年，頁 316。

[10] 〈金縷曲〉，1939 年，頁 308：「歎而今、生離死別，總尋常了。」

[11] 〈百字令・流徽榭即事〉，1930-41 年間，頁 304。

[12] 〈百字令・春暮郊行〉，1941-42 年，頁 305。

[13] 〈滿江紅〉，1939-40 年，頁 310：「邦殄更無身可贖，時危未許心能白。」

[14] 〈印度洋舟中〉其一，1912 年 8 月，頁 44。

[15] 〈百字令・春暮郊行〉，1941-42 年，頁 305。

[16] 〈水調歌頭・辛巳中秋示冰如〉，1941 年，頁 319。

[17] 〈滿江紅〉，1939-40 年，頁 310。

[18] 〈采桑子〉，1923 年，頁 173。

[19] 〈齊天樂・印度洋舟中〉，1912 年 8-9 月，頁 165。

[20] 〈百字令・春暮郊行〉，1941-42 年，頁 305:「堪歎古往今來，無窮人事，幻此滄桑局。」

[21] 〈憶舊遊・落葉〉，1941-42 年，頁 306:「歎護林心事，付與東流，一往淒清。」

山川自輝媚[22]　月色輕黃[23]　不管憔悴[24]
入門還滅燭[25]　儘此四遠微茫[26]

B1　鐘聲報夜深　海天殘夢渺難尋
柁樓欹仄風仍惡　鐙塔微茫月半陰
良友漸隨千劫盡　神州重見百年沉
淒然不作零丁歎　檢點生平未盡心[27]

酒市酣歌共慨慷　況茲揮手上河梁
懷才蓋聶身偏隱　授命於期目尚張
落落死生原一瞬　悠悠成敗亦何常
漸離筑繼荊卿劍　博浪椎興人未亡[28]

B2　少壯今成兩鬢霜　畫圖重對益彷徨
生慚鄭國延韓命　死羨汪錡作魯殤
有限山河供墮甑　無多涕淚泣亡羊
相期更聚神州鐵　鑄出金城萬里長[29]

---

[22] 〈努兒哈赤墓上作・墓在瀋陽城東俗稱東陵〉，1922 年 9 月，頁 354-355。
[23] 〈綺羅香・冰如有美洲之行，賦此送之〉，1923 年，頁 173。
[24] 〈蝶戀花・大連曉望〉，1922 年 10 月，頁 172：「無限樓臺朝靄裡。風光不管人憔悴。」
[25] 〈不寐〉，頁 252。
[26] 〈百字令，七月登瑞士碧勒突斯山巔遇大風雪〉，1913-16 年間，頁 166：「四遠微茫，一篠縹緲，白了山中路。」「儘此」為我所另加。
[27] 〈舟夜〉，1939 年 6 月，頁 281：「臥聽鐘聲報夜深⋯⋯」。
[28] 〈豁盦出示易水送別圖中有予舊日題字並有榆生釋堪兩詞家新作把覽之餘萬感交集率題長句兩首〉其一，1941 年，頁 295。
[29] 承上，其二。

	多情鐙火照更殘　露氣潛生筦簟寒 自被瘡痍常損慮　轉令魂夢得粗安 蒼波熨月無微摺　碧宇箱星有密攢 誰奏雞鳴風雨曲　悄然推枕起長歎[30]
A3	蕭蕭天地間[31]　遠水煙涵[32]　轉更淒然[33] 民國二年春[34]　還記[35]臨流照影、綠上眉彎[36] 澄心寄丘壑[37]　佇看群賢[38]　狂瀾正捲[39] 共命人間世[40]　安排[41]文章萬變[42]
A4	只今霜霰至[43]　哀吟和寡[44]　魂夢不堪[45]

30 〈印度洋舟中・二十五年三月〉，1936 年 3 月，頁 253。
31 〈江樓秋思圖・為柳亞子題〉，1923 年，頁 103。
32 〈八聲甘州〉，1912 年 4 月，頁 163。
33 〈高陽臺・福州留別方曾諸姊弟，且申相見之約〉，1912 年，頁 162。
34 〈林子超葬陳子範於西湖之孤山，詩以記之〉，1920 年，頁 82。
35 〈春歸〉，1927 年，頁 143：「梓桐拱把清陰好，還記年時手自栽。」
36 〈八聲甘州〉，1912 年 4 月，頁 163：「夢裡游蹤曾記，試臨流照影，綠上眉彎。笑遙岑沈醉，依約彈雲鬟。」
37 〈登金山憩金仙庵〉，1924 年，頁 112。
38 同上：「名山新事業，佇看集群賢。」
39 〈齊天樂・印度洋舟中〉，1912 年 8-9 月。
40 〈二十五年一月病少間，展雙照樓圖，因作此詩以示冰如〉，1936 年 1 月，頁 250。
41 〈高陽臺・福州留別方曾諸姊弟，且申相見之約〉，1912 年，頁 162：「且安排，剪了園蔬，引了流泉。」
42 〈雜詩〉，約 1943 年，頁 334：「文章有萬變，導源惟一清。」
43 〈二十五年一月病少間，展雙照樓圖，因作此詩以示冰如〉，1936 年 1 月，頁 250。
44 〈方君璧妹以畫羊直幅見貽，題句其上〉，1935-36 年，頁 248。

	髑髏築京觀[46]　凝望年年[47]不同桃李開花[48] 纔見開花　又見飛花[49]　崎嶇塵土 舉步即羅網[50]　只有青山無恙[51]
B3	鐘聲報夜深　海天殘夢渺難尋 柁樓欹仄風仍惡　鐙塔微茫月半陰 良友漸隨千劫盡　神州重見百年沉 淒然不作零丁歎　檢點生平未盡心 煤山雲樹總淒然　荊棘銅駝幾變遷 行去已無乾淨土　憂來徒喚奈何天 瞻烏不盡林宗恨　賦鵩知傷賈傅年 一死心期殊未了　此頭須向國門懸[52]
B4	憂患滔滔到枕邊　心光鐙影照難眠 夢迴龍戰玄黃地　坐曉雞鳴風雨天 不盡波瀾思往事　如含瓦石愧前賢

---

45 〈滿江紅〉，1939-40 年，頁 310：「魂夢不堪關塞闊，瘡痍漸覺乾坤窄。」
46 〈努兒哈赤墓上作・墓在瀋陽城東俗稱東陵〉，1922 年 9 月，頁 354-355。
47 〈滿江紅〉：「空凝望，故人已矣」；〈見人析車輪為薪，為作此歌〉，1910 年，頁 22：「年年顛蹶南山路，不向崎嶇歎勞苦。」
48 〈疏影・菊〉，約 1942 年，頁 299：「不同桃李開花日，準備了、霜風吹打。」
49 〈採桑子〉，1923 年，頁 173。
50 〈冰如以盧子樞所畫長卷見贈因題其後〉，約 1941 年，頁 287：「崎嶇塵土中，舉步即羅網。」
51 〈齊天樂・過鴉爾加松故居〉，頁 175。
52 〈獄中雜感〉其二，1910 年，頁 10。

	郊原仍作青春色　酖毒山川亦可憐[53]
	依然良月照三更　回首當年百感並
	志決但期能共死　情深聊覆信來生
	頭顱似舊元非望　恩意如新不可名
	好語相酬惟努力　人間憂患正縱橫[54]
B5	我生失學無所能　不望為釜望為薪
	曾將炊飯作淺譬　所恨未得飽斯民[55]
	我如飛雪飄無定　君似梅花冷不禁
	迴首時晴深院裡　滿裾疏影伴清吟[56]
	淡黃月色無風夜　凝碧池光欲雪天
	著此數枝更清絕　不辭耐冷立階前[57]
	銀漢迢迢玉宇恢　夜深風露滌餘埃
	此心得似冰蟾潔　曾濯滄溟萬里來[58]
B6	飄然御風游名山　吐噏嵐翠陵孱顏
	又隨明月墮東海　吹噓綠水生波瀾[59]

[53]〈不寐〉，約 1939 年，頁 282。
[54]〈二十五年結婚紀念日賦示冰如〉，1936 年 4 月，頁 240。
[55]〈冰如手書陽明先生答聶文蔚書及余所作述懷詩合為長卷，繫之以辭，因題其後。時為中華民國三十年四月二十四日，距同讀《傳習錄》時已三十三年，距作述懷詩已三十二年矣〉，頁 285。
[56]〈西伯利亞道中寄冰如〉，1917 年，頁 61。
[57]〈蠟梅〉，1942-43 年，頁 330-331，原詩為七律，這裡僅用後半首。
[58]〈海上〉，1927 年，頁 139。

海山蒼蒼自千古　我於其間歌且舞
醒來倚枕尚茫然　不識此身在何處

三更秋蟲聲在壁　泣露欷風自啾唧
群鼾相和如吹竽　斷魂欲噓淒復咽
舊游如夢亦迢迢　半灺寒燈影自搖
西風羸馬燕台暗　細雨危檣瘴海遙

設定的主題是汪失節前後，晚上在家看梅花，想到過去與現在，各種感慨與糾結。選的詩句也大半是從他那個時期的作品。B6 段則整個是他早年的一組詩。在材料只有一本詩集和功力不到的情況下我目前只能做到這個地步；如果配上相應的歷史畫面，會讓它比較好懂，否則我還得花大把時間去作注。

「護林心事」就是他犧牲自己的身與名想要保全中國的那些想法。他未如願，我們不必沿著政治正確徹底否定，翻案也不要翻得太過。這裡的詩詞，顯示了他的苦悶、愧疚、憋屈、失落的情懷與理想；我之所以想到用他來填〈壞蘋果〉，也就是因為原曲曲名與日文版歌詞表現的，恰是一種憋屈中的不甘與爆發。

世人都不同情不理解我，但縱使同情了理解了又能怎樣？我犯的罪自己也清楚，天下人是有很多負我，我也有負很多天下人，一切都扯不清，還能如何？也就惟有隨著性子與時勢看一步走一步下去，直到末日

[59]〈中夜不寐偶成〉，1910 年，頁 14。全篇共十六句，這裡原樣照貼，即為 B6 整段。

而已矣。他詩中的「努力」大概也就是這個意思，而其「所恨未得飽斯民」與「此心得似冰蟾潔」也就是他僅有的安慰。不需要你否定他，他自己也知道他沒做到、做不好。最後他也就這樣死掉了。

整個是憋屈的、錯誤的，然而〈壞蘋果〉曲調可以引出他潛藏的不甘與衝動，如胡適所謂「烈士情結」：

> 精衞一生吃虧在他以「烈士」出身，故終身不免有「烈士」的complex。他總覺得，「我性命尚不顧，你們還不能相信我嗎？」性命不顧是一件事；所主張的是與非，是另外一件事。此如酷吏自誇不要錢，就不會做錯事，不知不要錢與做錯事是兩件不相干的事呵！（《胡適日記全集》卷八，一九四四年十一月十三日條，頁二〇〇）[60]

這種思想在做人做事上是要糟的，但在藝術上很有對比與張力；我就循著這個機理，去集了相應的句子。B5 選自四個不同時期的詩作，先是他對一生錯誤的回顧，再是對他太太陳璧君的感念，然後選看梅、望月的抒情言志之作，倒敘式地表現他的初心，最後 B6 是他早年作的〈中夜不寐偶成〉四首，可見他始終沒有信心也睡不好，將之放在末尾，也就算可完納了他的生平與劫數。何其一個沉重、懾人而不能安穩的人生。我們或有足夠的理智與幸運與國勢能不像他那麼失敗，但若能通解他的悲劇，我們或許可以更能寬恕、憐憫人世間的種種不得已。

[60] 轉引自余英時，〈重版汪精衛《雙照樓詩詞藁》序〉，《雙照樓詩詞藁》頁 6-10。

日本文學與動漫，在這種人生、這個主題上挖掘的很多，在此似乎也可以說他們之中許多人是繼承了、或著持續見證著汪精衛那樣的憋屈與錯誤，而在文藝中示現或解答之；這裡我把汪的心思與「努力」拼了過來，惘惘間似乎也碰觸到了上個世紀被許多暴力和意識形態否定而埋沒了的，中國和日本士人間的某種親近感。

中庭看梅花　亂愁千疊　和入驚絃

梅花在傳統中有堅貞、剛毅、高潔、耐寒之意，至 1964 年還被定為中華民國的國花，主人公將梅花種在庭院，下句卻就是「亂愁千疊」，即拉出物淡定、人紊亂的正反對比，再合以「和入驚絃」：成語有「驚弦之鳥」，用來形容敏感、易受驚的人或動物——曾被箭射中的鳥，聽到弓弦聲便會驚惶。「弦」與「絃」通，除了弓弦、琴絃，也有「心絃」這個用法。〈木蘭花慢〉原詞：「又孤夢初回，淋鈴淒韻，和入驚絃。」這就好比王菲唱的〈容易受傷的女人〉，驚絃在此指的是容易被往事觸動的心。

一片舊時月　　照澈甘苦鹹酸、生離死別

唐詩有〈春江花月夜〉，1970 年代民歌有〈古月照今塵〉，「一片舊時月」顯示出作者要強調往事與記憶，可以流暢地承接前句，於是順著這個思路，集出一句「照澈甘苦鹹酸、生離死別」，「澈」通徹，透澈之意。月光在物理上只會照到表面，詩人這樣寫，是心理的展現。

樹影重重覆　戰餘棄骨　無身可贖

這裡很難填，因為曲子在前句尾音後沒有停頓，直接緊接到這句。如果要填得順，「樹影重重覆」一句應該既能和前句連在一起，也能算是另起的一個新句。然而我沒能做到這樣，只能按尋常的寫法轉個畫面，剛剛看梅花、望月是抬頭，正好這一句算是低頭。舉頭望明月，低頭思樹影覆住的「戰餘棄骨　無身可贖」，想的可以是已失節的他，也可以是已經死亡的朋友同志。未必是庭院地下真埋了骨頭，然而他心裡是埋了很多的。

低首空濛裡　不向風前棖觸

「低首」把低頭寫明了，環境空濛，人不空濛。「棖觸」，感觸也。「棖」（ㄔㄥˊ, cheng2）作名詞是長木柱，作動詞是撥動。已經過了能矯情、風雅的歲月，故「不向風前棖觸」，抗拒感傷，然而還是很感傷的。多一個「不向」，這就比「風前棖觸」更糾結，更能呼應「亂愁千疊」與「驚絃」。

拂衣捨之去　故人已矣　憂也無涯

想要「感情放一邊」不再多想，但會這樣寫就表示捨不去。〈采桑子〉原詞：「知也有涯。憂也無涯」，這裡只取後半句，不太合乎慣例，然而，可以緊接到下一句，其與樂曲、節奏的契合度就比上一段高些。

奈何空自喚　幻此護林心事、無窮人事

由「喚」到「幻」，這個同音頂真似也有不錯的轉場作用。「護林心

事」很有講頭，這裡且引〈憶舊遊・落葉〉原詞和余英時先生的序文：

> 嘆護林心事，付與東流。一往淒清，無限留連意。奈驚飆不管，催化青萍，已分去潮俱渺，回汐又重經。有出水根寒・拏空枝老，同訴飄零。 天心正搖落，算菊芳蘭秀，不是春榮。慽慽蕭蕭裏，要滄桑換了，秋始無聲。伴得落紅歸去，流水有餘馨。只極目煙蕪，寒螿夜月愁秣陵。（按：末句收入《掃葉集》改作「儘歲暮天寒，冰霜追逐千萬程。」見本書註釋）

> 這首詞是「艷電」發表以後汪在河內寫的，將當時中國的處境和他謀和的心境十分委婉地表達了出來，而復創造了一種極其「淒清」而又無奈的氣氛。我讀後不但立即體會到「他人有心，予忖度之」的實感，而且對作者的同情心也油然而生。[61]

書中對「護林心事」的注釋：「語本龔自珍《己亥雜詩》之五：『落紅不是無情物，化作春泥更護花』。林時塽《無題》詩：『入夜微雲還蔽月，護林殘葉忍辭枝。』林時塽即林文(1887-1911)，福建侯官人，黃花崗烈士之一。」[62]簡單講，就是犧牲自己、保護國家民族的心意，然而如果落空了呢？或者被別人認為矯情，事實上也走到反方向了呢？「奈何空自喚」，可以解作教自己不要幻化此「護林心事、無窮人事」，但它幻不幻化，並不由你喚不喚而決定。亂愁到此，應該是亂到極了，所以下一句要再轉個場：

---

[61] 余英時，〈重版汪精衞《雙照樓詩詞藁》序〉，《雙照樓詩詞藁》頁 7-8。

[62] 《雙照樓詩詞藁》，頁 306。

山川自輝媚　月色輕黃　不管憔悴

「輝媚」兩字連用，不常見，感覺比常用的「明媚」含蘊更深，對比更強。蓋「明」是自己發光或反光，「輝」則是光芒、光暈，和「媚」都是既外放，也有其內斂的。此句出於〈努兒哈赤墓上作〉，不管人間打得怎麼慘，山川仍自是那樣美；我們可以聯想到之後毛澤東的「江山如此多嬌，引無數英雄競折腰」，汪精衛沒有那樣的意氣風發，所以照見的還是這山川月色所不管的憔悴。

入門還滅燭　儘此四遠微茫

〈不寐〉原詩前四句：「中庭看梅花，夜久風月冷。入門還滅燭，鑑此橫窗影。」可以說，這裡是把它的第二句延伸成將近兩段歌詞了；這樣鋪展，就可以少費點腦筋在連貫性上，因為本來就是連貫的，看罷梅花，回房熄燈，是很自然的。燈熄了，心緒不熄，我們的畫面就可以從身心所感受的「四遠微茫」轉到他的心象，他的回憶：

鐘聲報夜深　海天殘夢渺難尋
柁樓欹仄風仍惡　鐙塔微茫月半陰
良友漸隨千劫盡　神州重見百年沉
淒然不作零丁歎　檢點生平未盡心

關於這首〈舟夜〉，再引余先生序文：

這是他在一九三九年六月從日本回天津的船上寫的。他這次偕周

佛海等人去日本，已取得日方支持，回國後將推行所謂「和平運動」，其實即是建立政權。但從這首詩看，他不但沒有半點興奮的情緒，而且「神州重見百年沉」之句明明透露出亡國之音。這和周佛海及其他同路人的反應完全不同。

選用這一首作Ｂ段開頭，也是因為，這是我看到的所有七言詩裡面，唯一一首既合乎原曲情調，而且把首句開頭兩字「臥聽」去掉也無害原意的。甚至，去掉它更對。我找不到第二首這樣的了，所以下半片再用一次。

「柁樓」，操舵室，「柁」(ㄉㄨㄛˋ, duo4)音義同「舵」。「攲」（ㄧ，yi），傾斜；「仄」（ㄗㄜˋ，ze4），狹窄。「鐙」同燈。「零丁」：孤獨無依貌。文天祥：「零丁洋裡歎零丁」。

「檢點生平未盡心」，原意有給自己打一打氣，再盡一把力，發揮剩餘價值的意味，然而他能做到嗎？可以明顯看出，當時他也沒信心。

酒市酣歌共慨慷　況茲揮手上河梁
懷才蓋聶身偏隱　授命於期目尚張
落落死生原一瞬　悠悠成敗亦何常
漸離筑繼荊卿劍　博浪椎興人未亡

少壯今成兩鬢霜　畫圖重對益彷徨
生慚鄭國延韓命　死羨汪錡作魯殤
有限山河供墮甑　無多涕淚泣亡羊

相期更聚神州鐵　鑄出金城萬里長

這兩首七律〈豁盦出示易水送別圖，中有予舊日題字，並有榆生釋堪兩詞家新作，把覽之餘，萬感交集，率題長句兩首〉是一起的，用了許多春秋戰國時代的典故。

蓋聶曾與荊軻論劍而歸隱，樊於期（於字讀作「烏」，ㄨ, wu）獻了頭讓荊軻取信於秦王政，頭砍下來雙眼還是張開的，似乎是想看到任務成功；然而從高漸離的筑到荊軻的劍，再到張良的力士在博浪坡投的錐，人還是沒死。秦皇沒死，汪精衛也沒死。

汪精衛也沒死，活到頭髮白了，自慚像是韓國派出的叫鄭國的水利工程師，說服秦國修建水渠，耗費了一些國力，但長遠來說卻讓秦國更強了，秦國發現了鄭國是間諜，但看他工作實在，赦免了他，還讓他繼續做。從結果來說鄭國延了韓國幾年的命，似乎兩邊都沒有對不起。汪精衛可能做到這樣嗎？就算他做得到，中國人也不會原諒他投靠日本。所以他羨慕汪錡，還未成年就為魯國戰死了，「殤」是未成年而死或者戰死者，汪錡都是，而得到了成年人配享的殯禮。

「墮甑」：掉到地上摔碎的器具，「甑」（ㄗㄥˋ, zeng4）是蒸煮食物的瓦器。這句與後句引用的「歧路亡羊」典故排在一起，是說對既成之事不要作無益的追悔。

末句「鑄出金城萬里長」就是當時很常見的句子，從〈長城謠〉到〈義勇軍進行曲〉都有很多。有趣的是前句「相期更聚神州鐵」，汪夢川

注釋：

> 語本《資治通鑒・唐昭宗天祐三年》：「全忠留魏半歲，羅紹威供億，所殺牛羊豕近七十萬，資糧稱是，所賂遺又近百萬；比去，蓄積為之一空。紹威雖去其逼，而魏兵自是衰弱。紹威悔之，謂人曰：『合六州四十三縣鐵，不能為此錯也！』」此處反其意而用之。

好個「反其意而用之」，所以汪也知道自己做的是錯的，暗裡承認了自己是在自欺欺人？這種心理，實在是遠比 Alstroemeria 版的〈Bad Apple!!〉更糾結扭曲了。

多情鐙火照更殘　露氣潛生筦簟寒
自被瘡痍常損慮　轉令魂夢得粗安
蒼波熨月無微摺　碧宇篩星有密攢
誰奏雞鳴風雨曲　悄然推枕起長歎

此詩〈印度洋舟中・二十五年三月〉作於汪精衛赴德國療養途中。

「更」是三更五更的意思，有些地方也讀作「經」，這裡仍讀ㄍㄥ／geng，字典上這麼寫的，也好唱。「筦簟」(ㄍㄨㄢˇ　ㄉㄧㄢˋ, guan3 dian4)，竹席。

「自被瘡痍常損慮　轉令魂夢得粗安」：汪精衛被刺客打了一槍，掉殘機（和東方系列 game over 畫面的文字「滿身瘡痍」真是巧合）以後，

影響思緒，頭腦經常不靈光了，但反而令他內心安穩了一點，因為這讓他自我感覺更接近烈士一點了。「粗安」一語下得真是精準，他自知這想法是粗糙的，但仍是一種安慰。

「密攢」，或作「密瓚」，瓚（ㄗㄢˋ, zan4）是有雜質的玉，攢（ㄘㄨㄢˊ, cuan2）是密集，我之前在網上剪貼，誤作「密瓚」了，雖然也通，但從常理想，這詩的韻腳不可能是仄聲字。所以還是要照書上寫的訂正過來。從文意講，「蒼波熨月無微摺　碧宇箝星有密攢」的對比是怎樣？蒼蒼海浪，熨著月影，沒有細微的摺痕（而都是宏大的？）；深碧天穹，箝著群星，是有密集的。兩句分別象徵什麼？蒼波可能是講世事起伏劇烈，沒有「小確幸」的餘地；碧宇和群星可能是講「歷史的天空」，永恆的英靈殿，你可以和其他人並列。這也就連上後句「誰奏雞鳴風雨曲」了。《詩・鄭風・風雨》:「風雨如晦，雞鳴不已。」喻政治黑暗，社會不安，然而還有象徵正道、呼喚日出的雞鳴。但這時有這樣的歌曲嗎？有，但又是什麼樣的人在唱呢？汪的答案是「悄然推枕起長歎」。

蕭蕭天地間　遠水煙涵　轉更淒然

A2 段首句，很難再找到一個和「中庭看梅花」一樣一出手便有丘壑的句子。於是從呼應、接續前段的故事來尋章摘句，補充前段沒細說的往事。很有趣的，這一段用到的，恰好便都是汪早年的作品。

民國二年春　還記臨流照影、綠上眉彎

〈林子超葬陳子範於西湖之孤山，詩以記之〉:「民國二年春，江色

朝入檻。我從張靜江，初識陳子範。」這種平鋪直敘、直接寫日期的文字在詩裡比較少見，每有都很容易吸引目光，並不是特別好，而是實在、顯眼。所以我想，不如用上一用？正好，史實上，那也是汪最富意氣的時候，民國肇始，頭緒萬端，未來會怎樣都還不知道，正待我輩努力。所以這一時期也有了「臨流照影、綠上眉彎」這種很是清雅的句子。「還記」初擬「還笑」（有一闋〈百字令〉：「還笑初試荷衣」），後覺得「笑」字太露了，不如「記」。記是當時就有記敘，不只是後來追記。

澄心寄丘壑　佇看群賢　狂瀾正捲

上句樂水，這句就來個樂山的。「狂瀾正捲」指的是正在大搞權術的袁世凱，廣一點也可以說是正亂的時局。我一般習慣用「正－反－合」句式，這裡變化了一些，是「合－正－反」。

共命人間世　安排文章萬變

在這人間世上的「命運共同體」，何如「共命人間世」來得簡潔？後句是從兩首原作剪裁得來，汪本人倒沒有那麼宏大的口氣與魄力，然而這裡把他推上去一點，後面也就更加悲謬了。

只今霜霰至　哀吟和寡　魂夢不堪

「霰」（ㄒㄧㄢˋ, xian4）：「雨點遇冷空氣凝成的雪珠，降落時呈

白色不透明的小冰粒，常呈球形或圓錐形，多降於下雪之前。」[63]所以「霜霰」有「之後還會更寒冷」的暗示；原詩出自〈二十五年一月病少間，展雙照樓圖，因作此詩以示冰如〉，當時日本步步進逼，汪在國民黨內也越來越混不下去，作這種預言並不出奇。「哀吟和寡」也是在題字代言中流露了自己的心聲。

髑髏築京觀　凝望年年不同桃李開花

「髑髏」（ㄉㄨˊ　ㄌㄡˊ, du2 lou2），死人的頭骨，堆起來叫「京觀」，後面接著拼出一句「凝望年年不同桃李開花」是一種並不幽默的黑色幽默。我想：這些骷髏頭，讓它們看什麼呢？看花。1998 年我玩過一款很經典的冒險遊戲《神通鬼大》(Grim Fandango)，取材自墨西哥的死亡文化，骷髏象徵死者，花象徵生命，遊戲角色都是冥界過渡地帶的已死之人，形象是骷髏，卻會得到傳染病，病徵是身上開出花來，把這些死人的靈魂也滅掉。當時不會想到，從遊戲裡學到的這個象徵，十幾年後能夠用在這集句填詞上。誰還敢說電腦遊戲不夠正經、不是文藝？

纔見開花　又見飛花　崎嶇塵土
舉步即羅網　只有青山無恙

一波一波人，你方唱罷我登場，只有無情的大地能無恙。

鐘聲報夜深　海天殘夢渺難尋

[63] 教育部異體字字典，http://dict.variants.moe.edu.tw/yitib/frb/frb05598.htm。

柁樓欹仄風仍惡　鐙塔微茫月半陰
良友漸隨千劫盡　神州重見百年沉
淒然不作零丁歎　檢點生平未盡心

重覆 B1。

煤山雲樹總淒然　荊棘銅駝幾變遷
行去已無乾淨土　憂來徒喚奈何天
瞻烏不盡林宗恨　賦鵩知傷賈傅年
一死心期殊未了　此頭須向國門懸

「煤山」即北京景山，崇禎皇帝上吊自殺之所在。「銅駝」，銅鑄駱駝，古時多置於宮門寢殿之前。網上或作「駱駝」，我初剪貼時沒再和書本校對，也弄錯了。「駱駝」比較好唱，但文意不如「銅駝」完整。

「瞻烏」初亦誤作「瞻鳥」。林宗，東漢名臣郭泰，字林宗。《後漢書》本傳：「建寧元年，太傅陳蕃、大將軍竇武為閹人所害，林宗哭之於野，慟。既而歎曰：「『人之云亡，邦國殄瘁』。『瞻烏爰止，不知于誰之屋』耳！」[64]「人之云亡」出自《詩・大雅》，「瞻烏」出自《詩・小雅》，言不知王業當何所歸。所以這是不能改作「瞻鳥」的，雖然字面上也可以通。

「賦鵩」（ㄈㄨˊ, fu2，讀入聲）：西漢賈誼有《鵩鳥賦》，《史記》

---

[64] 汪夢川注，頁 10。

本傳：「賈生為長沙王太傅，三年有鵩飛入賈生舍，止于坐隅。楚人命鵩曰服。賈生既以謫居長沙，長沙卑溼，自以為壽不得長，傷悼之，乃為賦以自廣。」

兩句都是引用不得志的士大夫故事，最後來個更狠的，「此頭須向國門懸」是蒙冤自殺的伍子胥，遺言教人把他頭掛在吳國東門上，他要看著越國軍隊打進來。這一首是他宣統二年關在北京監獄裡的時候作的，當時他激憤之情還很高。排在這裡，或許能有回首少年意氣的意味，但是除非很熟悉汪的詩，否則肯定看不出來。如此，這樣填詞也就算不得有多好，只是一般地重複一下他未竟的死志，然而也算有些變化。

憂患滔滔到枕邊　心光鐙影照難眠
夢迴龍戰玄黃地　坐曉鷄鳴風雨天
不盡波瀾思往事　如含瓦石愧前賢
郊原仍作青春色　酖毒山川亦可憐

這另一首〈不寐〉也很合乎設下的場景，而且好幾個詞都和前文有重複，我們也可以這些汪詩的常用詞看見他都在想些什麼。

《周易・坤卦》爻辭：「龍戰于野，其血玄黃。」玄是黑色。今人有考證說「龍」是龍捲風，兩千多年前中原常有龍捲風，兩道龍捲風打架，噴出的是黑色的泥、黃色的土。以前還有很多其他說法，但一般用在詩文裡指的都是國戰。

「如含瓦石」：古人殯葬習俗，要把珍珠寶石含在死人口中，一求吉

祥，二為防腐；含瓦石而不含珠玉，表示此人沒有臉面見先輩和祖宗。「酖（ㄓㄣˋ，zhen4）毒」：毒酒，如成語「飲鴆止渴」，酖毒山川，指統治者用炒短線的、後患無窮的方法治國。

這首詩，獨立地看，末句收得弱了些，一往沉痛而不返，並非佳構，但放在這裡就正好。編曲到此，有一個頓挫，然後爆發：

依然良月照三更　回首當年百感並
志決但期能共死　情深聊覆信來生
頭顱似舊元非望　恩意如新不可名
好語相酬惟努力　人間憂患正縱橫

來個總結。一個 bug 是，前段寫了「坐曉雞鳴風雨天」是失眠到天亮，這裡又寫「依然良月照三更」，只好拗一下，把前句解為態勢而非事實，其實現在仍是三更。又，前面的更讀ㄍㄥ geng，這裡卻是讀ㄐㄧㄥ jing 比較順，和「並」押韻。在古韻裡ㄥ-eng、ㄧㄥ-ing 同韻，今天國語讀起來卻不那麼押韻，不過這裡沒辦法，要避開的話我沒材料了，只得照用。

「元」：通「原」，本來。頭顱並未「引刀成一快」原非他所望。「恩意」網上誤作「思意」，經不起推敲，因為此詩是寫給他老婆，感謝她的「恩意如新」。

填到這裡，出來一個女主角了。如果配畫面的話，可以配上他們的剪影吧，這樣也省得美化。陳璧君（冰如）的容貌、品德、才能都不怎

麼樣，惟獨對汪精衛的愛是誰都沒法否認，善感的汪一直感念著她，然而也被支配欲極強的她鬧慘了，這真是不知道該說什麼好，所以他才寫「不可名」吧。

我生失學無所能　不望為釜望為薪
曾將炊飯作淺譬　所恨未得飽斯民

釜（ㄈㄨˇ, fu3），鐵鍋。上一段女主角出場，這一段讓他總結一下自己的平生。「失學」或許是過謙之詞，但汪精衛如果不走政治這條路，去做學問的話，以他的才能，應該是可以列名眾大家之一的。但就是「烈士情結」讓他寧願燃燒自己去暴衝，不圖遠謀。

我如飛雪飄無定　君似梅花冷不禁
迴首時晴深院裡　滿裾疏影伴清吟

裾，長衫，民初常見。這首也是寫給他太太的，史實上那位和「梅花」、「清吟」實在很難聯想到一起，但也許汪有特殊的用幻想代替現實的技巧。如果拋開史實，那唱到這裡，就是感念一位纖細而堅貞的女性，始終陪著不穩定的他吧。

淡黃月色無風夜　凝碧池光欲雪天
著此數枝更清絕　不辭耐冷立階前

睡不著，兩人又出來看月看梅花了。原詩前面還有四句：「後山詩句古今傳，我更拈花一惘然。古色最宜邀凍石，孤標只合耦冰仙。」比較

淡定，又用了幾個比較文雅的典故，不合用。原詩末句也意猶未盡，這樣剪過來，就正好是花與人的雙雙對照。

銀漢迢迢玉宇恢　夜深風露滌餘埃

此心得似冰蟾潔　曾濯滄溟萬里來

上段是花與人，這段再抬頭到天空與自心，夜也深了，接起來真順。更巧的是，末句「曾濯滄溟萬里來」又轉到了滄海的意象，再接到下面的〈中夜不寐偶成〉，簡直不能更順。

飄然御風游名山　吐噏嵐翠陵孱顏

又隨明月墮東海　吹嘘綠水生波瀾

吐噏（ㄒㄧ, xi），猶吞吐。綠讀作「錄」（ㄌㄨˋ, lu4）。吹嘘：呼氣。

海山蒼蒼自千古　我於其間歌且舞

醒來倚枕尚茫然　不識此身在何處

三更秋蟲聲在壁　泣露欷風自啾唧

群鼾相和如吹竽　斷魂欲嗁凄復咽

泣露：滴露。欷：抽咽、歎息聲。啾唧：細碎的聲音。嗁通「啼」，音義同。網上或作「嗽唧」，勉強可通，但沒有人這樣用過。「咽」在古韻裡與「唧」同韻，但我問了一下，沒有查到用今天國語要唱什麼音才

正確又能和它押韻，我試過讀作「已」，但我不是很想這樣自創讀音，所以就按一般讀音唱ㄧㄝˋyie4 可也。古音壁、唧、咽都是入聲字，這裡節奏正好也是短促的，大家照著唱就對了。

舊游如夢亦迢迢　半灺寒燈影自搖
西風羸馬燕臺暗　細雨危檣瘴海遙

灺（ㄒㄧㄝˋ, xie4），指燈燭、香火熄滅。網上誤作「赦」，不通。「羸（ㄌㄟˊ, lei2）馬」：瘦弱的馬。「燕臺」，亦稱黃金臺，戰國時燕王在此招賢拜將，可引伸為革命同志聚義之所。汪精衛〈被逮口占〉其四：「留得心魂在，殘軀付劫灰。青磷光不滅，夜夜照燕臺。」他又是在北京坐牢的，正是古時的燕臺附近。危檣，高高的船桅，亦指代帆船。瘴海：本指南方瘴癘之地，這裡也可引伸為險惡的世間。

此篇是 1910 汪在獄中所作，他或許是夢見了，或許是想要夢見自己遨遊在山海之間，或許你也作過這種「飛行夢」，或者能一定程度用自己意識操縱夢境的「清醒夢」，那是非常神妙的經驗，我也有過。夢醒後，回到殘酷的現實，一時還想不起自己身在哪裡？啊，是在陰溼幽暗的監牢裡，聽得到秋蟲、秋風還有獄友的鼾聲，你會作何感想？

汪精衛的感想是「西風羸馬燕臺暗　細雨危檣瘴海遙」，真是神了。我看到一篇文章，談到清末民初的詩家陳衍在其《石遺室詩話續篇》中讚道：「自來獄中之作，不過如駱丞、坡公用南冠、牛衣等事。**若此篇一起破空而來，篇終接混茫，自在游行，直不知身在囹圄者，得未曾有。**」人家是隨筆講個感想，我來說細一點：

元曲，馬致遠〈天淨沙〉有「古道西風瘦馬，夕陽西下，斷腸人在天涯」句，幾個淺近的名物排列起來，就成了一個出神入化的造境；汪精衛這裡可能是從它變化得來，色彩卻更加濃烈，尤其「燕臺暗」指政治黑暗，一方面，搞皇族內閣的清朝已離棄人心；另一方面，革命黨和他的希望又在哪裡？那時他還不知道。他感受到的，「人生親像是海上的波浪」(〈愛拚才會贏〉)，他像汪洋中的一條船，四圍都是惡水。在此，他超脫了拘束形體的監牢，神遊到心象的境界之中，得到了紓發，然而在心境之中他仍然是困苦的，這困苦並非絕望，而是還想做些什麼，卻又不知道能做什麼。

這首〈中夜不寐偶成〉和〈Bad Apple!!〉的Ｂ段，特別是全曲最後一大段，簡直是渾然天成，我真的很驚訝。如此組合起來，主人公在向夜空寄託心思時，又想到他年輕時作的這一篇古風，還有什麼比這一首更適合結尾？還有什麼比「細雨危檣瘴海遙」更能總結他的經歷與心境？整首歌兩個場景，一個實境「中庭看梅花」，一個心境。大概也因為他很多詩都在這兩處寫成，所以我才能這樣來個「合輯」。而且，可用的、合乎曲意的七言詩，剛好就是這麼些，我全部用上了，除非給我這部詩集以外的散佚作品，我沒法再更換了。

這是我第一次嘗試集句填詞，居然就有了不錯的成果，然而這是原作者有才、有故事。發表以後，百度貼吧網友「Deoxys 個體 3」回應：「試了下，完爆如今各種古風詞。感情也搭上了，配合歷史，很帶感。」我想，拿人家二十到六十幾歲那麼多年的積累，和我們頂多寫了十幾年歌、修過幾門課的業餘作者相比，是不公平的。然而藝術不論公平，你聽了，

感覺好就是好，不好就是不好。

但在此，我是有盲點的，因為在寫作的過程裡，我深入了原作，我查過了每個字詞的含意，推敲過了每一句的寓意，我現在可以自稱是這個時代少數幾個懂汪詩還會背的人（寫好後經常唱，就記起來了），但沒看過的、不知汪精衛是誰的，字面意思也不懂的朋友呢？恐怕就要大打折扣了。這時候，或許就需要影片或者其他資料，像是這篇文章，幫大家去補足其脈絡。然而，這樣的話，可以算是一首好詞嗎？我不敢說。

還有一個要命的地方，就是它很難唱。雖然以集句填詞來說，做到這樣已經不容易了，但好唱就是好唱，不好唱就是不好唱。平常我總呼籲大家注重「聲調與旋律合」，不要倒字，但這時，我又慶幸國語歌在這方面標準很寬鬆了，你把它改用粵語唱，很快就會走調。但最難的地方在節奏，原曲就很快，換氣都難，實在很難在這速度之下兼顧聲情，把密藏在文字底下的糾結展現出來。有沒有人願意挑戰看看？

我為什麼要為這樣一個跨作品的同人花這麼多心力，還寫這麼長文章講解，有時我自己也覺得奇怪。我可以編出各種理由，說這樣的實驗有怎樣怎樣的意義和價值，但這其實不很必要。那尋章摘句、神入歷史的過程本身，就足以讓人忘卻功利考量的。這大概也就是同人創作的核心價值吧。

如果看到這邊覺得太沉重太蒼茫了，下面我們再來點輕鬆的。

〈蕾米莉亞頌〉

「我越活越回去了，填這種歌詞。」——2014 年 6 月 12 日。

	蕾米莉亞頌
	詞：胡逆天
	原曲：〈獻给已逝公主的七重奏〉
前奏	一二三四　二二三四　三二三四　四二三四
（獨）	五二三四　六二三四　蕾米莉亞　頌：
A1	蕾米莉亞　威嚴　滿點
（一部）	蕾米莉亞　威嚴　萬點
	如高山巍巍
	似長河滾滾
	永遠鮮豔　完美　無缺　嘿
過門	第二部準備——
（獨）	嘿　大家一起來
A2	蕾米莉亞　威嚴　滿點
（二部）	蕾米莉亞　威嚴　萬點
	如高山巍巍
	似長河滾滾

	永遠鮮豔　完美　無缺　噢
A3（合）	蕾米莉亞　威嚴　滿點 蕾米莉亞　威嚴　萬萬點 如高山巍巍 似長河滾滾 永遠鮮豔　完美　無缺　嘿
B1（獨）	我是那個那個體面　吶才不才不傲嬌 這命運要有所保留 趕快茶點茶點拿來　呀不要不要無聊　吶 快點給我繼　續　唱：
C1（合）	大小姐　威嚴　滿載 大小姐　威嚴　萬載 大小姐　威嚴　永遠 永遠帶領我們　（獨）前進
C2（合）	大小姐　威嚴　滿載 大小姐　威嚴　萬載 大小姐　威嚴　永遠 永遠鮮豔完美　（獨）無缺
C3（合）	大小姐　威嚴　滿載 大小姐　威嚴　萬載

	大小姐　威嚴　永遠
（一部）	永遠鮮豔完美
（二部）	永遠鮮豔完美
（合）	永遠帶領我們　（獨）姆Q

創作有時候真是鬼使神差的。那天在腦中想著原曲時，突然蹦出一句「蕾米莉亞　威嚴　滿點」，半小時就寫出這詞了。後來小修了幾次，都沒大更改。

蕾米在廣大二創同人作品下淪為了一個任性傲嬌抱頭蹲防的無威嚴大小姐（雖然一設也差不多），集成了ＡＣＧ界在這方面的幻想與妄想，成為典型，然而去得太過的時候，又會有一些作品拉回來一點，表現她仍然是一個有強大力量而且心思細密的主，日常的笑鬧與掉威嚴其實是維護全家和諧、掩蓋過往黑暗的方法。典型，又有特色，這大概就是一個虛構人物的成功要件了吧。

按照在搞笑中帶點認真的原則，寫了一句「這命運要有所保留」，暗示她隱藏的陰暗面，而明面上仍是「矜持」的意思。「保留」聲調與旋律同，也可以用唸的。我是想像著陳昇那種帶點揶揄的語氣來寫的。「那個」的「那」也要讀作「內」。

這是我目前得到最多迴響的歌詞，迴響甚至多過十幾年來我任何一首認真的詞作，喵玉上就有約 30 人回帖。網友：歐陽溟翼：「以後再也不敢直視蕾米莉亞的 BGM 了。」板磚君（聽過我自己錄的一個粗糙錄音後）：「已經完全被洗腦了。」來歌詞還是要簡單易記一點，要能善用重

複，堆疊層遞，突出主題。

這首原曲，真是各種風格的改編版都有，有優美的、悲傷的、強大的、威嚴的、輕鬆的，然而我這個進行曲式的歌頌，似乎還沒有。我寫的時候，並未參考任何其他詞作，也還沒有聽過卡森的〈Isolated Scarlet〉。寫出來以後，每再打到《紅魔鄉》六面，或者其他同人遊戲，這首曲子奏起之時，我都會跟著唱出來；我想，我們詞人追求的，也就是這種「能被自己寫出來的詞洗腦」程度的能力吧。

〈決別之旅〉

2014 年 11 月，由囧仙主席領軍的京都幻想劇團發表了《秘封活動紀錄•序》，雖然內容還只有一支 1 分 50 秒的ＯＰ（片頭曲，OPening song）和兩本薄薄的漫畫，然而動畫做得甚為精良，引起了很大的期待。搭配的歌曲，即 Yonder Voice 社團製作，蒼羅杏作詞，LEMiao 編曲，瑤山百靈演唱的〈決別之旅〉。

在動畫正式發表前，這首拼合了好幾守東方原曲的歌已在〈「秘封活動紀錄」廣播節目〉[65]裡先行放送了一次；我大感興趣，還沒看到任何畫面，就聽了幾十遍聽下來，然後使用我自創的「易經紙牌填詞法」，自己填了一闋。年底，收到ＤＶＤ後，我再看著影片，修改了一下，使歌詞與畫面相呼應。奇特的是，居然不必大修，只須小修就可以吻合了。

《易經紙牌》是我設計的一件東西，就是把《周易》抄在牌上，於 2013 年 8 月出版，也申請到了設計專利。我試過為這紙牌設計遊戲，未成，倒是發明了一個抽牌看卦象來「看圖說故事」的玩法，用它來寫歌詞，發現有啟發靈感、建立架構的奇效。目前世界上還只有我把《易經》和歌詞創作連在一起，歡迎有興趣的朋友一起來開發其中的可能。

下面把兩版歌詞都印出來，並且將初稿裡每一句對應的卦象排在左欄：

65 http://thvideo.tv/v/th2820。

澤天**夬**－	**決別之旅（初稿）**
火山**旅**	詞：胡逆天
	曲：LEMiao〈決別之旅〉
雷火**豐**	是誰在牽引你
天澤**履**	被這時空、所遺落在哪裡的美麗
山風**蠱**	等著怎樣的尋覓
風水**渙**	渺茫散碎　你就像夢裡的詩歌　迷幻而又遙遠
木水**井**	可它曾那麼美　讓我更加完整　如古井湧泉甘洌了心田
雲雷**屯**	萌發著嚮往　往未知的彼方
風天**小畜**	那彼方　會否有　我們的小羊
天天**乾**	仰望隱秘的星空　浩瀚宇宙　有多少溫情的眼光
天水**訟**	陪過世人瑣碎　罔然的爭逐
天風**姤**	想緊牽你的手　感通每顆、疏離的心　不再孤獨
雷山**小過**	走出自己的路　去尋那無覓處

	決別之旅（二稿）
A	那隔世的岑寂[66]
	被這時空、所遺落在哪裡的美麗
	等著怎樣的尋覓
B	渺茫散碎　你就像夢裡的詩篇　親切而又遙遠
	這幻影的觸覺　是怎樣的牽引　如寂無人處開落的粉蝶[67]
C	萌發著嚮往　往未知的彼方
	那彼方　會否有　嶄新的旅航[68]
D	仰望隱秘的星空　河漢遼闊　有多少亙古的閃光
	陪過[69]我們瑣碎　悄心[70]的爭逐
E	想破開那困鎖　找到原初的悸動　和你一起
	走出自己的路　去尋那無覓處[71]

66 岑寂即「高、靜」。《文選‧鮑照〈舞鶴賦〉》:「去帝鄉之岑寂，歸人寰之喧卑。」
67「木末芙蓉花，山中發紅萼。澗戶寂無人，紛紛開且落。」
68 羅大佑〈伴侶〉:「嶄新的世界／陌生的旅航」(《美麗島》，2004 年）
69 張雨生〈多夢的歲月〉:「大聲笑／幾行淚／陪過那多夢的歲月」
70 《詩‧陳風‧月出》:「舒窈糾兮，勞心悄兮。」毛亨‧傳：「悄，憂也。」
71 白居易《花非花》:「來如春夢不多時，去似朝雲無覓處。」

「看圖說故事」。《易經紙牌》持續販售中，意者請搜尋臉書專頁、露天拍賣或電郵 youtien@gmail.com 聯絡我。

「夬」的意思是「分開」，加部首成為決、訣、快，然後走上「旅」程，很符合這部作品的調性。Ａ段三句抽到雷火豐－天澤履－山風蠱，於是取豐盈、踐履、騷動之意，定出秘封組的探索動機：「被這時空所遺落在哪裡的美麗」。

「是誰在牽引你」原作「是什麼在牽引」或「是什麼的牽引」，唱時發現，重音在第四字，這就不宜填連接詞，因為意蘊在「牽引」，末兩字太急，出不來。還是不順，二稿就改成了「那隔世的岑寂」，離開了〈豐〉卦的寓意——規矩是自己訂的，我的目的是把詞寫好，而不是寫得合乎卦象，所以如果想到了更好的句子，便不妨把最初的想法改掉。

「誰、哪裡、怎樣」，who, where, how 的排比，勾勒出一種惚兮恍兮的好奇。這種寫法很好用，但後文須將之落實，且要隱含一個答案，或者線索。在此，答案自然就是還不知道會怎麼演的動畫劇情。

進入Ｂ、Ｃ段，抽到的是風水渙－木水井－雲雷屯－風天小畜。第一小節似乎來自芙蘭的〈U.N Owen 是她嗎?〉〕，於是從芙蘭的「四重存在」符卡想出「渺茫散碎」，兩組雙聲字，如此處理一頓一頓的四個音節，可飄忽而不失黏，也合了渙散之象。

「你就像夢裡的詩歌」是最先填好的：順著旋律，隨意造一個聲調相合的句子，若正好可用，就是它了。二稿改作「詩篇」，因「歌」字發散，「篇」字較可沉抑，也與後句押韻。「迷幻而又遙遠」二稿改「親切而又遙遠」，因為迷幻和「渺茫散碎」犯重了，和「遙遠」並舉也缺乏對比效果。用了「親切」，那「渺茫散碎」和「遙遠」的才會令人惆悵；不

然，世上渺茫散碎而遙遠的東西很多，但是與我何干？

「**可它曾那麼美**」初擬「可它曾在那裡」，不佳，改。「**讓我更加完整**」，取自個人體驗：作夢、夢到音樂時，感覺自己出現了平常沒有的能力與感覺，是醒時沒有的，這加起來才更接近完整的我——這是就小我與「夢裡的詩歌」而言。就大我與「你」而言，有他人的存在、各種前塵往事，才有今日的我們；有朋友和伴侶，我的生命才更加完整。這個道理說出來太理性，故以感性的美驅動之。「**古井湧泉**」則是簡單地從井卦發想來。「**甘洌**」原恐生僻，擬作「滋潤」，試唱後覺得還是前者好，而且甘洌並不等於完全解渴、滿足，這比較符合主角及我想引向的更多探索欲又有「乾裂」之反義同音詞。

——然而，整個組起來，還是生硬，於是全數推翻。二稿，看著影片，畫面上蓮子看著梅莉在觸摸蓮台野的墓碑，然後粉紅花瓣飄落，轉場轉到生前死後的幽幽子，這便好寫了：「**這幻影的觸覺　是怎樣的牽引／如寂無人處開落的粉蝶**」，把一稿 A1 的「**牽引**」挪過來用。這和井卦還有什麼關係呢？也有，井卦爻辭說，年久失修的井，修好以後，也要裝潢好，開放讓人來用才好。這和秘封組、製作組想挖掘被遺忘的故事，是一個道理。於是引用了王維的〈辛夷塢〉，這是我在齊益壽老師的大一國文客學到的，戴君仁先生《詩選》所選。

緊接 C 段，「**萌發**」從屯卦來，完全不用多想。後面用頂針法，順著旋律造句，很快就寫好。「**我們的小羊**」一句最沒頭腦。一開始湊不出，看看小畜卦，就湊出一句「可愛的小羊」（參見《這一夜，誰來說相聲》），也想出了一些說法：可從「美」字聯想，可附會梅莉之名與咩咩聲諧

音，梅莉的裝束也有點像牧羊女……但都太牽強了，一般大概看不出，看出了也沒特別有趣。所以看到影片在此畫出紅魔館、咲夜、蕾米再轉到月面，便從羅大佑的〈伴侶〉改出一句「嶄新的旅航」。

D、E 段，抽到的是乾－天水訟－天風姤－雷山小過。擬改以科學少女蓮子的視角來填，既抽到乾卦，蓮子能力又是星光定位，那寫星空宇宙就不會錯了。

「仰望隱秘的星空」，領字「仰望」用疊韻，「隱秘」承一設。「浩瀚宇宙」太科學不夠感性，於是二稿改用感性一點的古稱「河漢」，也順口一點。接下來是難關了，難在斷句——

「有多少溫情的眼光」唱起來是「有多少溫－情的眼光」，改「亙－古的閃光」也一樣，這句用什麼句式都不順，我現在還是沒想出更好的，只好先這樣。就文意上來講，「溫情的眼光」是：茫茫宇宙裡是不是有著懂我們的智慧生命，溫情地看著我們呢？初擬「有情」，太理性且偏佛家語，故改；若配畫面也可以配上隙間的眼珠，寓意便多了不那麼溫情但也不至惡趣的一層。巧的是，後來看到影片，這裡正好演到八雲紫，而我想了幾遍又不那麼滿意溫情的設想，於是二稿改成「亙古的閃光」，星光本身無情，是我們自古以來寄託其上的情感使之有意味。必須說這不是在玩年齡哏。

下一行，訟卦：「陪過世人瑣碎　罔然的爭逐」，原擬作「陪過我們瑣碎　揪心的爭執」，想故人故事裡必有衝突和遺憾，秘封組的交往也少不得有些小吵小鬧；往大處說，人類文明也是這樣的，共通的重點在揪

心。也想到，秘封組所在時空是比我們的世界更科技化而冷漠疏離一些的，所以這裡也想點到她們對俗世常軌的反動；但這樣寫會不會藏得太深？也沒押韻。於是改「爭逐」和後句押韻了，「世人」也點得較明了，但也可能太偏於說理了，前後文的呼應也可能不夠堅實。好在，影片到這裡正好演到守矢雙神打架，補充了文字的不足，於是二稿改「悄心的爭逐」，引用《詩經》裡這個溫柔而憂傷的「勞心悄兮」，和張雨生首創的「陪過」調和。

最後，E 段，一稿：「想緊牽你的手　感通每顆、疏離的心　不再孤獨」，從「姤」卦的遇合之義發展出來。初擬「感謝有你　讓我此生能不太孤獨」，但後句的九字不能唱，也改不通順，「感謝有你」又和我很討厭的〈感恩的心〉犯重。於是三易而定下「感通」這個以往歌詞與尋常白話不見的文言，但還是不順。

二稿，看到畫面，是村紗船長與聖白蓮，於是取白蓮被困千年然後破除封印的故事，「想破開那困鎖」。然而這裡主人公還是秘封組而非白蓮她們，那這困鎖是什麼呢？常識的束縛？不能答也不必答，要答的是她們作這一切探索的動機——「找到原初的悸動」、「和你一起」，如同張雨生〈我期待〉：「回到我最初的愛／回到童貞的神采」。這樣，總算在文意和音節上都順了。

最後一行，先從「小過」卦想：「如果能這樣的話，我可以活得比一般人精彩一些吧」，但這意念弱了些，於是捨去不用，改用本題的「夬」之「旅」，初擬「決定自己的路　去尋那無覓處」，然後想「決定」太理性而且不等於行動，不合乎秘封活動的實績，於是改「走出自己的路　去

尋那無覓處」。也想過「往無覓處往復」，對應影片中鳳凰化的妹紅，一方面寫其生態，一方面以之表達秘封組尋找幻想而亦未離棄人間，以及我等同人、觀眾在現世與幻想鄉之間的往復。然而這太繞口了，所以還是改了回來。

這是我第一次嘗試這種比較唯美、夢幻的主題曲填詞。如果把畫面去掉，單看詞或聽曲，會不會覺得這太跳躍呢？但配著影片一起唱，就有相乘互文的效果了。不過，除了我自己以外，別人也會這麼覺得嗎？

這詞發表出來，回響就比較少，最多是讚一下「易經填詞略高端」、「圍觀」，正是曲高和寡。還是「下里巴人」層次的〈愛的火花〉、〈蕾米莉亞頌〉比較歡樂，這首算是「陽阿薤露」的層次，陽春白雪級的〈雙照樓〉和下面的〈畫樓心〉就更少人能談了。

我填此詞，也是有毛遂自薦之意：華人做了東方同人動畫，為何沒有中文版的主題曲呢？我寫好，錄了兩遍，就寄信給 Yonder Voice，連絡上瑶山百靈了。瑶姐表示有興趣嘗試，然而，她卻表示這詞唱起來「完全不順」，我很訝異，我都是自己唱到順才拿出來的，那問題在哪裡呢？

瑶姐傳給我一張她們整理的「可用拼音表」（如下頁），說：當歌曲節奏較快時，漢語裡有很多音會變得不好唱，希望能夠盡量避開來填詞。看到這表，我有些明白為什麼很多日系燃曲（快歌）難以翻唱，簡直就沒有好的國語翻唱了。但是如果只有這些音好用，我們還能填什麼詞？有沒有什麼能克服這個問題的歌唱技巧，詞人又有什麼應當配合的地方？這些問題非常重要，需要繼續研究，來日有結果再與大家來參詳。

可用拼音表 V2

可用 | 不可用 | 尽量少用

	b	p	m	f	d	t	n	l	g	k	h	j	q	x	z	zh	c	ch	s	sh	y	w	r
a	ba	pa	ma	fa	da	ta	na	la	ga	ka	ha				za	zha	ca	cha	sa	sha	ya	wa	
ai	bai	pai	mai		dai	tai	nai	lai	gai	kai	hai				zai	zhai	cai	chai	sai	shai		wai	
an	ban	pan	man	fan	dan	tan	nan	lan	gan	kan	han				zan	zhan	can	chan	san	shan	yan	wan	ran
ang	bang	pang	mang	fang	dang	tang	nang	lang	gang	kang	hang				zang	zhang	cang	chang	sang	shang	yang	wang	rang
ao	bao	pao	mao		dao	tao	nao	lao	gao	kao	hao				zao	zhao	cao	chao	sao	shao	yao		rao
e			me		de	te	ne	le	ge	ke	he				ze	zhe	ce	che	se	she	ye		re
ei	bei	pei	mei	fei			nei	lei	gei	kei	hei				zei	zhei				shei		wei	
en	ben	pen	men	fen	den		nen	len	gen	ken	hen				zen	zhen	cen	chen	sen	shen		wen	ren
eng	beng	peng	meng	feng	deng	teng	neng	leng	geng	keng	heng				zeng	zheng	cheng	cheng	seng	sheng		weng	reng
i	bi	pi	mi		di	ti	ni	li				ji	qi	xi	zi	zhi	ci	chi	si	shi	yi		ri
ia					dia			lia				jia	qia	xia									
ian	bian	pian	mian		dian	tian	nian	lian				jian	qian	xian									
iang							niang	liang				jiang	qiang	xiang									
iao	biao	piao	miao		diao	tiao	niao	liao				jiao	qiao	xiao									
ie	bie	pie	mie		die	tie	nie	lie				jie	qie	xie									
in	bin	pin	min				nin	lin				jin	qin	xin							yin		
ing	bing	ping	ming		ding	ting	ning	ling				jing	qing	xing							ying		
iong												jiong	qiong	xiong									
iu			miu		diu		niu	liu				jiu	qiu	xiu									
o	bo	po	mo	fo																	yo	wo	
ong					dong	tong	nong	long	gong	kong	hong				zong	zhong	cong	chong	song		yong		rong
ou		pou	mou	fou	dou	tou	nou	lou	gou	kou	hou				zou	zhou	cou	chou	sou	shou	you		rou
u	bu	pu	mu	fu	du	tu	nu	lu	gu	ku	hu				zu	zhu	cu	chu	su	shu		wu	ru
ua									gua	kua	hua					zhua				shua			
uai									guai	kuai	huai					zhuai		chuai		shuai			
uan					duan	tuan	nuan	luan	guan	kuan	huan				zuan	zhuan	cuan	chuan	suan	shuan			ruan
uang									guang	kuang	huang					zhuang		chuang		shuang			
ui					dui	dui			gui	kui	hui				zui	zhui	cui	chui	sui	shui			rui
un					dun	tun		lun	gun	kun	hun				zun	zhun	cun	chun	sun	shun			run
uo					duo	tuo	nuo	luo	guo	kuo	huo				zuo	zhuo	cuo	chuo	suo	shuo			ruo
ü							nü	lü				jü	qü	xü							yü		
üan												jüan	qüan	xüan							yüan		
üe							nüe	lüe				jüe	qüe	xüe							yüe		
ün												jün	qün	xün							yün		

〈柳如是〉

今年 3 月 2 日，著名紀錄片導演、張釗維學長於臉書發文：「為什麼沒有人幫柳如是寫首歌？為什麼沒有人幫陳寅恪寫首歌？——聽林夕〈暗湧〉有感」，我就來勁了：「好啊，我來寫！」

於是，在網上找到了《柳如是詩文集》，古籍影印版的電子檔，沒有標點的，在電腦上沒法看。找影印店印了一本出來，回家拿紅筆一句句圈點過去，藍筆作眉批，讀了這麼多年歷史和中文，我還是第一次對一整本古人詩集這樣下功夫。

從下午到晚上，我把這書啃了一遍，進入她的心境，揣摩了她的種種矛盾，渴望與怨望，幽恨與曠達，我開始佩服她、同情她，漸漸有了主意。

選什麼曲子好呢？就用和 Nomico 版〈Bad Apple!!〉一樣很多人填，但是沒人填好過的〈東方萃夢想〉／〈碎月〉吧。這兩首原曲基本相同，前者多一章Ｂ段。採用前者。經過兩三天的奮鬥，拼出了這闋〈柳如是〉，或者也可以叫〈畫樓心〉；想了想，暫時還是用〈柳如是〉好，這樣，有了成品後，在網上用搜尋引擎搜她的人，就可能撞進來。網路時代，詩歌的製題，也可以這樣考量吧。

柳如是

詞：胡逆天集自《柳如是詩文集》[114]

原曲：U2〈東方萃夢想〉

A1　人生苦不樂[115]　聽鐘鳴[116]　長嘯無心閣自憑[117]

風繡幕　雨簾櫳[118]　水雲滲落愁空濛[119]

枒紅箋　青綾被[120]　美人[121]意氣何難雄[122]

香燄短[123]　悲歌心不終[124]

B1　畫樓前[125]　曲徑疏籬來往遊[126]　有睡蝶　沉沉罷舞枕枝頭

誰能知[127]　香偷韓掾身猶困　復誰惜[128]　魂繞莊周夢更幽

---

114 谷輝之輯：《柳如是詩文集》，北京：中華全國圖書館文獻微縮復制中心，1996 年 8 月。

115 〈擬古詩十九首・青青陵上柏〉，《戊寅草》，《柳如是詩文集》頁 20。

116 〈聽鐘鳴〉，《戊寅草》，《集》頁 49。

117 〈月夜登湖心亭〉，《湖上草》，《集》頁 132。

118 〈更漏子・聽雨〉其一，《戊寅草》，《集》頁 97。

119 〈朱子庄雨中相遇〉，《戊寅草》，《集》頁 59。

120 〈江城子・憶夢〉，《戊寅草》，《集》頁 97。

121 剪自〈擬古詩十九首・城東高且長〉：「美人生南國，更自好金篌」，《集》頁 27。

122 〈擬古詩十九首・青青陵上柏〉，《集》頁 21。

123 〈更漏子・聽雨〉其一，《集》頁 97。

124 〈擬古詩十九首・青青陵上柏〉，《集》頁 21。

125 〈聲聲令・詠風箏〉，《集》頁 96。

126 七律〈咏睡蝶〉，《柳如是詩文補輯》，《集》頁 219。此段照抄整首，每句前另加二三字以合曲。

127 〈悲落葉〉，《戊寅草》，《集》頁 50。

128 同上。

	豔陽裡[129]　似飲花漿千日醉　醉中　卻閑苔影一簾愁
	愁回處[130]　東風無賴憑吹醒　醒來　又趁狂蜂惱畫樓
C1	神女生涯倘是夢　何妨風雨炤嬋娟[131]
	覽志託誠宏　（何以）感事類濛遠[132]
	日暮飄零憂何所　翩翩雁翅獨超前[133]
	影落盡[134]　太息〈遊子篇〉[135]
C2	西陵雲物自蕭森　壟雒高巖澗水深[136]
	（誰能）偕我蘭蕙姿　（馳目）驅車玉虛濱[137]
	洗罷新松看沁雪　行殘舊藥寫來禽[138]
	都寄與[139]　萬世共靈心[140]
A2	豈無激昂志[141]　只恐怕[142]　蘭皋秋荻已荒靡[143]

129 〈聲聲令・詠風箏〉，《戊寅草》，《集》頁 96。
130 〈江城子・憶夢〉，《戊寅草》，《集》頁 97。
131 〈雨中遊斷橋〉，《湖上草》，《集》頁 123。
132 〈遣懷〉其一，《戊寅草》，原詩是「感事類濛遠，覽志託誠宏」。《集》頁 31。
133 〈初秋八首〉其三，《戊寅草》，《集》頁 79。
134 〈更漏子・聽雨〉其一，《戊寅草》，《集》頁 97。
135 〈游鴛湖作〉，《戊寅草》，《集》頁 62。
136 〈西陵十首〉其六，《湖上草》，《集》頁 127。
137 〈擬古詩十九首・今日良晏會〉，《集》頁 21。
138 〈依韻奉和二首〉，《柳如是詩文補輯》，《集》頁 216。
139 〈更漏子・聽雨〉其二，《集》頁 97。
140 〈擬古詩十九首・迢迢牽牛星〉，《集》頁 25。
141 〈擬古詩十九首・去者日以疏〉，《集》頁 28。
142 〈聲聲令・詠風箏〉，《戊寅草》，《集》頁 25。
143 〈答汪然明〉，《戊寅草》，《集》頁 88。

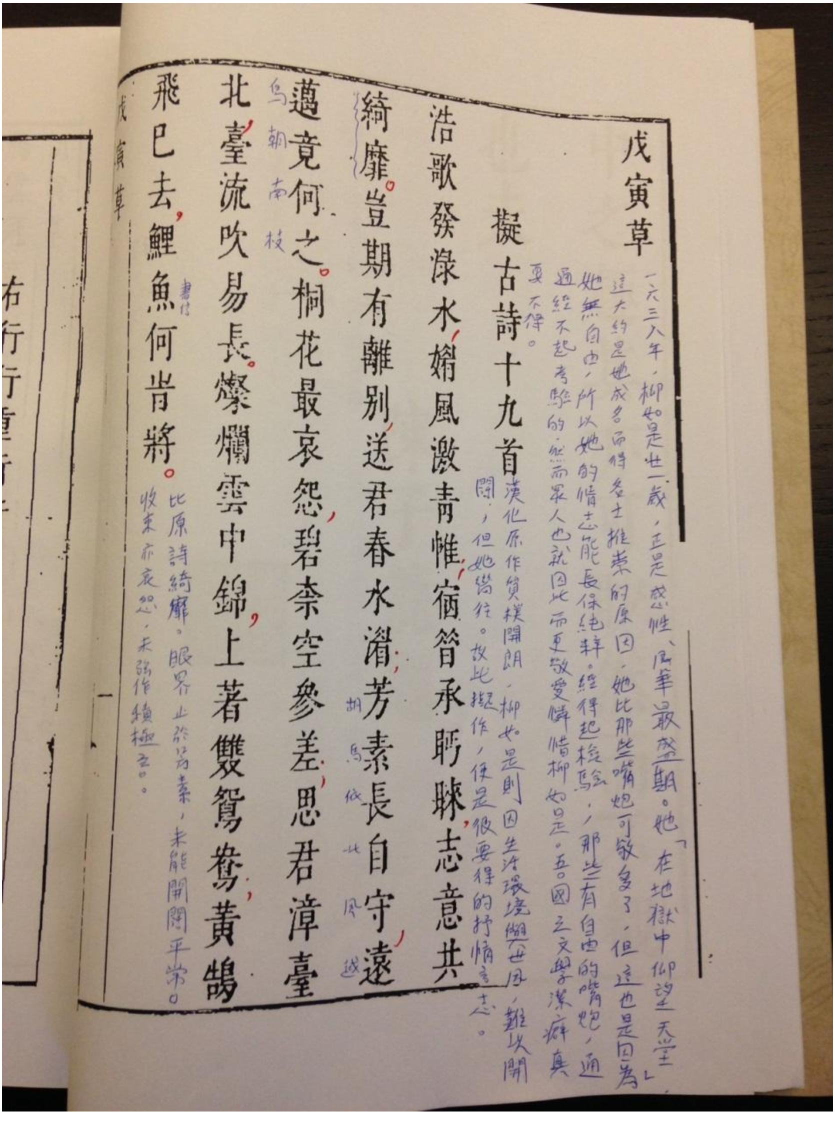
	聽鐘鳴　鳴何深　烏啼正照青楓根 月已西　星已沉　霜未息　露未傾[144] 畫樓心[145]　浥浥滄景辭[146] （重覆 C1-C2-A2）
尾	畫樓心　千秋毖幽期[147]

在解說歌詞之前，有必要先講一下《柳如是詩文集》裡的同人創作。是的，四百多年前的柳如是也寫過同人作品，她的二次創作，也很能給今天的我們啟發。

柳如是作了《古詩十九首》的同人

《柳如是詩文集》由《戊寅草》、《湖上草》、《柳和東尺牘》和附編的《東山酬和集》、《柳如是詩文補輯》組成，主要部份是前二書，前二書結集時，她二十一、二歲，這正是一個人知性、感性和青春美貌盛開的黃金時期，而柳如是是一個名妓，一個寫得一手好詩的名妓，這在當時那個社會，便完全沒有不被追捧的道理。然而，她二十一歲第一部詩集《戊寅草》(1638)，開篇的是什麼呢？——〈擬古詩十九首〉！

144 〈聽鐘鳴〉,《戊寅草》,《集》頁 49。
145 〈訴衷情近・添病〉,《戊寅草》,《集》頁 98。
146 〈擬古詩十九首・冉冉孤生竹〉,《集》頁 24。
147 〈擬古詩十九首・迢迢牽牛星〉,《集》頁 25。



戊寅草

擬古詩十九首

浩歌發淥水娟風激青帷宿昔承眄睞志意共綺靡豈期有離別送君春水湄芳素長自守遠邁竟何之桐花最哀怨碧柰空參差思君漳臺北臺流吹易長燦爛雲中錦上著雙鴛鴦黃鵠飛已去鯉魚何旹將

這種古籍一定要印出來，自己標點，作筆記，才讀得進去。

沒把國文課忘光的應該知道，〈古詩十九首〉是漢代佚名的五言詩，首見輯錄於《昭明文選》。它歌詠別離、羈旅、生活與生命幾個大題目，言語質直，風格純樸，而每能在渾厚中直抵窮極，迥異於後世詩歌放逸、工整或靡麗的取向。柳如是所在的晚明江南，文風和世風正是靡麗的；女性寫詩，特別是名妓，大家通常也都會以為無非就是花前月下、剪紅刻翠那一套。可是，柳如是給你來一個〈擬古詩十九首〉！

用今天動漫界的流行語來講，這叫「反差萌」。

所謂「擬」，就是按原作的題意與格式，自己寫一篇。換句話說，是一種通過追擬、揣摩來演繹原作，讓自己和原作的生命互相煥發的同人創作。柳如是乃是一個身無自由、仰賴顧客與士人追捧的名妓，而〈古詩十九首〉雖然不知作者是哪些人，但從內容來看，大抵是很接近平民的，沒有特別的執念，也沒有特別的不自由，不像文人士大夫慣於咬文嚼字，又背著一大堆包袱。歷代詩家都推崇〈古詩十九首〉，也效仿它的形式與精神，作成「五言古風」這一體裁的主要大宗；但是，沒幾人能真正寫出〈古詩十九首〉的感覺，因為你就不是那樣的人，你的生活環境就不是那樣的社會。

那麼，柳如是怎麼擬呢？她的作法是：用〈古詩十九首〉映照自己的生活處境，寫出她對自由、淳美、永遠、安適……等等心境的渴望與難得。她寫出了她的〈古詩十九首〉、晚明的〈古詩十九首〉。

她飽讀詩詞，還能作賦（最講究辭藻的文體），其遣詞用字比原作豐富、華麗許多，並沒有為了模擬就刻意只用漢詩的句式；但在靡麗之中，

偶爾來兩句直白的，就特別有力。如這首〈青青陵上柏〉：

邑邑雲中鵠，幽幽草間蟲。劣當得道步，恆墜荒思中。
人生苦不樂，意氣何難雄。走獵鄴城下，射虎當秋風。
芳園置樽酒，妙伎呈嘉容。流蘇夾綺轂，珊道列芙蓉。
寶袂逞飛辯，上客齊臥龍。金吾一何鄙，**悲歌心不終**。

「**人生苦不樂，意氣何難雄**」，真不但是她的自我寫照，也是那時代多少人的寫照！這首詩寫的是什麼呢？我筆記如下：「諷刺一群嘴炮公子，亦以自婊自傷。」名妓要和名士周旋來維繫聲名，名士靠的是高談闊論，而高談闊論須有銀子和人脈打底。他們一面大搞「走獵」「射虎」之類的風流韻事，一面大談救國或者天文地理，儼然個個都是臥龍。這樣最好是能救得了國。但柳如是又不能不和這些人搞在一起，所以「悲歌心不終」看不到未來。或問：既然要靠這些人，又為什麼把他們全罵了呢？曰；文人相輕，每個讀到這首詩的名士，都可以說，這罵的是別人；柳如是也的確講到了大家的堵爛之處：「**意氣何難雄**」，為什麼這天下就不能交給我來痛快淋漓地幹上一場呢？如果真能讓我大展拳腳，你當我真愛每天跑趴嗎？什麼，你問我行不行？哎，總會比那些鳥人好吧！於是，他大概便要對身不由己的柳如是，更加憐惜了。

我們小學時常在《國語日報》上看到一句話：「看看別人，想想自己」，這句話實在也是讀古詩的一門訣竅。此詩便有多重的「看看別人，想想自己」：一層，是看到「邑邑雲中鵠，幽幽草間蟲」，想到自己「劣當得道步，恆墜荒思中」——前句有些費解，我不太確定該怎麼講，但大約是，看到這些天上地下悠然自在又或渺小短促的生命，自己內心也不由

得墜入一片荒茫，出離後句所寫的那些盛宴。

另一層，是對應原作。漢代的〈青青陵上柏〉原作如下：

青青陵上柏，磊磊澗中石。人生天地間，忽如遠行客。
斗酒相娛樂，聊厚不為薄。驅車策駑馬，遊戲宛與洛。
洛中何鬱鬱，冠帶自相索。長衢羅夾巷，王侯多第宅。
兩宮遙相望，雙闕百餘尺。極宴娛心意，戚戚何所迫？

兩者有何不同？我們可以看到，漢代的原作者大約是一個不得志的文士，有一些酒友，酒薄但是情意厚；有一輛不太好的馬車，也還可以往來遊戲於宛城、洛陽一帶。洛陽京中有王侯第宅和高高宮牆，但這些跟我有什麼關係呢？原本應該可以有的，但也罷了，我們吃喝玩樂多自在，幹嘛成日愁眉苦臉把什麼大事放在心上？這位仁兄不算成功，但他的心胸還是開闊的，所以他寫「青青陵上柏，磊磊澗中石」，自比於耐得住寒冷和沖刷的樹與石。

柳如是呢？「邑邑雲中鵠，幽幽草間蟲」，「邑邑」是憂鬱不樂的樣子，也可以加個心字旁寫作「悒悒」；「幽幽」更不用解釋了。之後每一句都可以和原作對照，我們可以看到，她的物質生活比漢朝那位苦哈哈的老兄豪華不知多少倍，但是她不自由。

論時代，東漢和晚明各有各的問題，但原詩對天下還沒喪失信心，估計那時還不算末世；柳如是的時代，明朝已經爛到底，天災、流寇、女真和朝堂內鬥一起來，她詩裡面這些人還在玩，一邊玩一邊罵官，渾

不覺他們自家也是問題的一大部份。兩相對照，結合歷史記載，我們可以看到那些人的許多情況；反觀來，我們這個時代又是怎樣呢？我又是怎樣呢？這又是一層「想想自己」了。

但如果只是嘲諷，格調終究不高。柳如是寫這古風的五言詩，高處在她確實傳承了古風的生命感懷。這一首〈青青陵上柏〉，她寫「**人生苦不樂，意氣何難雄**」；另一首〈回車駕言邁〉，她寫「**美好會有時，金石何足戀。我行大漠中，凜凜風吹面**」；又一首〈去者日以疏〉，她寫「**豈無激昂志，憂心迺愈疾。但當恣邀游，顧眄垂清逸**」……她有雄心壯志，嚮往開闊的人生，但她從小就沒有這樣的機會，只好在詩文裡遙相寄托，托之於「**千秋眢幽期，萬世共靈心**」(〈迢迢牽牛星〉)。

我確實在詩裡讀到了強烈的感情，柳如是果非浪得虛名！晚明的名士雖然混蛋，但文學造詣一般很高，都是懂詩的；或許，他們能從柳如是的詩中看到他們失落已久的、應該有的精神，於是便也會收起狎玩的心態，發自內心地敬重她，希望她過得好。

柳如是後來如願嫁給了朝廷元老、文壇魁首錢謙益，甚得寵愛，也仍常參與文友酬和；清軍打掉明朝以後的變局，是另一個故事，但就《戊寅草》的時期來看，她這〈擬古詩十九首〉實在是一張極成功的「同人概念專輯」，一下把自己的格調拉到像王菲那樣高了，而且還都是自己寫的。

《戊寅草》還有許多原創作品，計有五言、七言、歌行、小令，還有三篇賦，水準大都不差，只有小令寫的是豔詞，不脫「主流芭樂歌」

的套路，還有一首標明是「代人作」的〈兩同心・夜景〉，內容就是在賣萌——用古話來說，叫賣憐邀寵、邀寵賣憐，拉客拉得很露，所以必須強調是幫人寫的；她自己要走女神路線，縱傷春也要矜持，不能作此調。一年後的《湖上草》篇幅較短，有〈西陵十首〉、〈西湖八絕句〉等組詩，七言居多，藉景抒情，其幽姿又益加端凝了一些；也有五言，只是沒有〈擬古詩十九首〉那樣英奇的「在地獄中仰望天堂」的反差萌，也沒有和原作對照的意趣，勁道就不免薄弱了些，但也有其格調。

人家二十出頭就能寫出這樣的詩，我們一輩子也寫不來；如果我從小也成天讀這些東西、和那些文人往來，日夜操練，我大概也可以寫出一批過得去的，但我沒有；你讓我再選一次，我也還是會選擇玩電腦遊戲長大。如果讓我現在開始繼續練，像張大春先生那樣每天寫幾首，不管有無用場，滿意就貼上網，堅持多年，我也應該能寫出一些夠水準的，但我還沒有，估計也不太可能那麼勤奮。

我現在可以做到的是集句。

柳如是的羈望

我決定就以柳如是為主角，用她自己的詞句，演繹她的生涯、她的悲哀、她的羈望，這也可以叫「原湯化原食」吧。A 段首句當開門見山點出主題，我沒多想，就選了「人生苦不樂」，沒有別句比它更能作開場白了。

C 段副歌，也是原曲的高潮，要揭出她的根本態度，我也沒多費神，

就選定了「**神女生涯倘是夢，何妨風雨炤嬋娟**」，出自《湖上草》開篇第一首〈雨中遊斷橋〉末兩句，變自李商隱的「神女生涯原是夢，小姑居處本無郎」，用巫山神女的典故講春夢的虛幻；而在柳如是來說，她的現實生活就是不折不扣的「神女生涯」，賣夢想，賣相思，賣欲望，操弄虛幻，保持價格。這種現實生活也可以說是夢一場，然而柳如是不只是傷感怨艾，她拉出一個坦然的態度來面對：「**何妨風雨炤嬋娟**」，炤通「照」，原書這樣印，或許是想強調，要用自己的生命來輝映月亮，而不只是平常的對月亮發呆。

剛剛查了一下，2012 年有一部電影《柳如是》，也拿了這兩句作文案；該片評價不高，這裡也先不談，但可知大家想法差不多，這兩句的確很招牌。蓋用典是交疊同人圈的最好用的手法，柳如是在此作神女傳說和李商隱的同仁，而因為她自己就是「神女」，所以後句可以更具「主體性」地表出一種態度，不像李商隱後句也只能排比另一個故事（這也是因為七律頷聯必須對仗，而柳詩是末兩句，不受限）。

這兩句定下來，全詞的基調也就確定了：人生苦不樂，很虛幻，但我又何妨在這風雨摧折之中，炤亮某種永世的美好？這便是不止於傷感的態度了，即便還不到第一等人的境界，在第二等裡也很不錯了。有沮喪，但她不甘、不屈；她沒辦法像超級英雄或穿越小說那樣毅然決然地反抗，但她還是能在周旋委蛇中盡量給自己鋪設出路，她後來也成功了，這便很能鼓舞我們凡人，也自然就超越了那些只耽溺在傷感裡虛晃的詩人詞人。

接下來，是個很現實的技術問題：這曲子有很多三言的樂句，但這

詩集裡有多少？我翻了一遍，把所有可用的都抄在下面：

聽鐘鳴　鳴何深　驚妾思　動妾情　月已西　星已沉　霜未息　露未傾

情有異　愁仍多　昔何密　今何疏

悲落葉　誰能知　復誰惜　委秋日　針與絲　亦可量

憶來時　憶立時　憶坐時　憶眠時　憶起時　憶去時

人去也　人何在

有時候　貼天飛　只恐怕　畫樓前　豔陽裡　渾牽繫　時時愁

風繡幕　雨簾櫳　被兒裡　夢兒中　香篋短　黃昏促　只怕是　那人兒

花夢滑　杏絲飛　合歡被　水晶幃　影落盡　人歸去　都寄與　有些兒

芙蓉淚　櫻桃語　要他來　來得麼　杇紅箋　青綾被　人近也　愁回處

雨絲零　畫樓心　況銷魂　俏人兒

更吹起　還記得　況晚來　見行客　縱饒有　冷落盡　憶從前

空回首　空自守

「積木」就這些。先盡量從裡面找，如果不行，再從其他句子裡截，或者把兩個三言句合併成一個五言句來唱。如果你來堆，後面可以接什麼？不滿意的話，也可以把前句改掉。

還要先考慮Ｂ段，要用八組，而且Ｂ段後半句前三字的節奏是「□□、□」，頗不利於連貫。這裡我想偷個懶，直接搬她一首七律過來，每句前面加三字，起到鋪陳、補白的作用。

很幸運，我找到〈詩文補輯〉裡一首〈咏睡蝶〉，輯自鄒漪《柳如是詩》，此詩的視角在作者與睡蝶間來回切換，頭兩句寫蝴蝶，三四句用典，

是作者的思維發散，五六句兼寫蝴蝶與本人，到第七句東風同時吹醒二者，最後，蝴蝶又和狂蜂（無聊男子的代稱）一起讓畫樓裡的人兒著惱了。這首詩，本身是寫她的生涯，而上可承A段設定的背景，下可接C段的「夢」字，唱起來也還算順，我就採用了。「睡蝶」是標題，把集句規矩放寬一點也能用，這裡必須用它，不然不知道是在寫什麼。「咏」改成「有」，一顧文意，二可與前句「遊」同音、連音，成一個頂真，好唱。

「香偷韓掾」典故：西晉權臣賈充門下有個叫韓壽的美男子，祖上也是中高層官員，但不在權力核心；他本人任司空掾，掾就是秘書，秘書如果是親信，那便是個老二職位：看起來很小，用時就會變大。我們不知道他秘書做得怎樣，不過賈充小女兒賈午愛上了他，與之私通，還偷外國進貢的香給他，結果被發現了，賈充無奈，只好讓她嫁給他。

賈充約有四女，三女賈南風是有名的醜女加悍婦，嫁給晉惠帝，興風作浪，搞得一團糟，估計這賈午也好不到哪裡去。韓壽算是和皇家結親了，好像很好命吧，但後來沒多久便和大家一樣捲入亂事，家人被殺了不少，他自己可能有逃過一劫，但總也好不到哪裡去。

所以柳如是寫「香偷韓掾身猶困」：你就算得到了豪強、大佬的寵愛，也還是困在權力的怪圈裡。下句「魂繞莊周夢更幽」，莊周夢蝶，在《莊子》原書的記載中是很曠達的，因為莊子是一個自由人，而她不自由，這幽便不是幽雅，而是幽暗了。理解至此，積木裡正好有「誰能知」、「復誰惜」一組，這便可以層遞地從生態（上句）到心理（下句），表達她的悲哀，尤其一個「惜」字，可以提示，她這「夢更幽」可不是什麼美景。幻想的底下是殘酷的現實，同具並陳，不以一者掩沒另一者，詩家推崇

這樣的表現，我也認為應該這樣寫，才有對比，才有層次。

「**豔陽裡**」再拉回實景，把原詩的句子添得更明豔些。「**醉中**」原擬「**俏人兒**」，是勉強湊，也不好唱，這裡其實填兩個字，第二字拉一下，比三個字好。沒有好用的材料了，只好打破集句規矩，來個頂真。也考慮過用「**怎生**」，多拉一道懸念，但唱起來不知何故就是很凝滯。或許以後還可以想到比這兩句都好的。「**愁回處**」則沒花什麼腦筋便選定，正好合用，頂真，順口。「**醒來**」也是沿續這個思路。要亦不出原作精神。

再回來砌Ａ１段。

人生苦不樂，聽鐘鳴，長嘯無心閣自憑

「**聽鐘鳴**」取自〈聽鐘鳴〉，《戊寅草》裡一首感嘆時光流逝和人情變易的歌行，其中有些連用的三言句很好，我留到Ａ２段用。「**長嘯無心閣自憑**」出自《湖上草》的〈月夜登湖心亭〉，一句裡兼有衝動和沉默、開闊和堵爛，是個好開頭。一開始我湊的是「**人生苦不樂，見行客，總有家園歸不得**」，雖然押韻了，但缺乏層次，又太武斷，不行。也有別的，都不甚好。

風繡幕，雨簾櫳，水雲滲落愁空濛

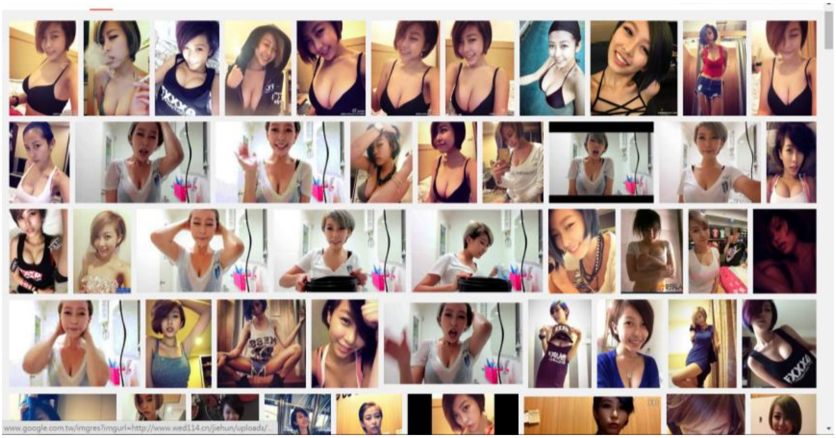
「**櫳**」，音同「**龍**」，是窗櫺、窗格。這裡「**繡**」和「**簾**」應是動詞，風吹動幕帳，吹出刺繡般的波浪招展；雨下過窗櫺，看來就像是一道簾子。這兩句寫近處，同時埋藏著心緒，我就找了一句遠處的來湊。但恐

「漻落」是雨後貌有違前句，那或許解作微雨就可以了吧？「愁空濛」表出心思了，唱到這邊也是張揚處，和上一行呼應到。

枒紅箋，青綾被，美人意氣何難雄

這一行初擬作「被兒裡，夢兒中，人何在，意氣何難雄」，想寫個雄心壯志被香豔紅粉所消磨的樣子。前兩句太露了，換;「人何在」後面接五言句太急，改從「美人生南國，更自好金篌」(〈城東高且長〉) 剪兩字過來。「美人」在詩經、楚辭的時代亦可指男性，而且也能以雄健為美，到後世愈來愈偏指女性，偏向柔媚。柳如是就生活在這種文化發展到極致的環境，而以〈擬古詩十九首〉拉出一個「雄」字來作反問。我沿續這個思路，再放個「美人」到前面，加強反差。

枒，一種樹木，或者是形容枝椏岐出的樣子，我沒查到「枒紅」是什麼，查「枒」字的圖片，Google 給我的是一個賣爆乳的女星，這樣對嗎？綾，就是綾羅綢緞的綾，如果你用 Google 查圖片，它給你的是幾十個日本女優，這樣對嗎？



杇紅箋，青綾被……雖然現在在紙上、被套床單上印這些也都不算稀奇。我們現在和晚明差多少呢？

香燄短，悲歌心不終

香燒盡，可以聯想到青春短暫，然而悲劇長遠。不但柳如是的悲劇

看不到盡頭，千千萬萬女人，以及一切身不由己的人也是。學作詩詞，掌握了情與景、覺與知、物與我、小與大、……之間的排比與對比，便不難疊出層次。

我寫歌詞有四個口訣：「比」、「收放」，「正反合」，「起承轉合」。歌曲有律動，詩也有律動，律詩絕句大約都是「收－放－放－收」或「放－收－收－放」的節奏，平仄格律也是由此而來。〈萃夢想〉的旋律大約也是這樣起伏，我們憑著直覺跟著填，填出來感覺也不會差太多，但若有了概念，就可以更精準地選擇適合的字詞與意象。

再看C段：

神女生涯倘是夢，何妨風雨炤嬋娟
（冷然）覽志託誠宏，（何以）感事類濛遠

原曲有很多改編版，第二行的音符，7-7，5-7，5-5，7-5 的都有，我就以五言句為基底，從同一首詩別句裡再各剪兩字過來，唱或不唱皆可。我想，柳如是既拉出了一個正視淋漓現實的態度，下面就接個五言古風的句子出來好，於是從〈遣懷〉一詩（〈擬古詩十九首〉之後第一首）選了這兩句最「士大夫」的。原詩是「感事類濛遠，覽志託誠宏」，這裡為協韻而倒過來，感覺也比較順。她讀經史，以其中記載的「誠宏」為精神寄託。然而，男人讀這些，可以惕勵自己去做大事，做有用的人；她讀這些，又能怎樣呢？還不是繼續陪公子讀書、作詩、玩樂？也只好將自己「類濛遠」，求取一點超脫現實的寧靜了吧。

那首〈遣懷〉大抵就是這個意思，是一種很深很冷，但內心又還燃著火種的諷刺。然而貼在這裡，「感事類濛遠」底下的意思尚未展開，所以再接下去：

日暮飄零憂何所，翩翩雁翅獨超前

出自《戊寅草》的〈初秋八首〉其三。由情至景、由景見情、情景交融，這是中國詩歌的基本手法，永不過時；我們看她怎麼描寫自然景觀（或曰「物象」)，就可以看到她的心境。為什麼柳如是在這裡特寫一具「獨超前」的雁翅？最簡單最不花腦筋的解讀：因為她覺得她就像是雁群裡一個「獨超前」的；或者，她想做這樣的人。把這樣的心象和期望貼過來，也就把前兩行沉抑下來的情緒，又轉出到高遠之處了。

影落盡，太息〈遊子篇〉

旋律又沉抑下來，詞也要。黃昏過了，雁群也過了，影落盡，讓我們把畫面交回給主角。後句出自《戊寅草》另一首五古〈游鴛湖作〉尾段：「日暮儆窿仄，太息游子篇。靈星伏蒼嶕，霾靡盈吾前。」〈遊子篇〉好像是一首很古的詩，結果我查到北宋呂南公(約 1047-約 1086)作有一首，並不太古，也是五言古風，內容主要是諷刺那種成天冶遊跑趴的公子哥的，柳如是指的應該就是這首沒錯了

。

如果只看字面，這和一般傷春悲秋的詩詞也差不多；查到她引的〈遊子篇〉是什麼，才知道她這太息，嘆得非常有社會寫實的意義。再想想，古人可沒有我們這麼強大的搜尋引擎，而呂南公在史上不算特別著名的

詩人，柳如是那時有多少人熟悉他？還須考證。同代人如果不明就裡便追捧此詩，就要落入被她罵而不自知的那群人啦。這種慧黠也是學霸才玩得起的遊戲。

西陵雲物自蕭森，壟雊高巘澗水深

副歌要唱兩遍。前面三段，主角都太苦悶了，這裡我想多給她一些清新、開闊的，便從《湖上草》的〈西陵十首〉其六找到這兩句。

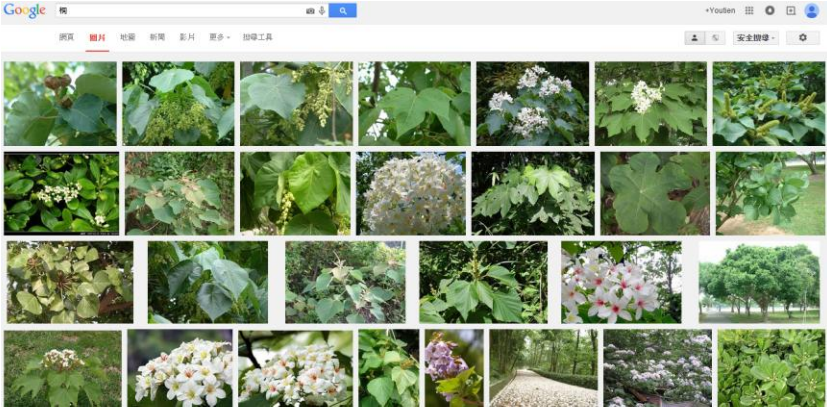
西陵，又稱西泠，杭州西湖景區，我去過，如果沒那麼多人和現代建築就好了。根據野史記載，明朝那時候西湖就很擠，難得清靜，好在詩人可以只留下自己想見到的。「壟雊」，壟是田埂（條形土堆），「雊」是雄雞的鳴叫聲，如晉代張協：「澤雉登壟雊，寒猿擁條吟」，「雊」和「吟」是動詞來的——有點意外吧！單看後文，還以為這是在形容山谷？我就理解錯了。原來「高巘」是田埂上面公雞叫的形容詞，猶如「深」是「澗水」的形容詞。她不是描寫一個遠離人煙的蕭森山谷，而就是寫市區附近的田野，只戴著一副清幽的眼鏡，於是家養的公雞也高巘（峻峭），溝渠溪水也深。這一層反差，我集句時還沒察覺，剛剛寫到這裡，查字典，我才發現這一層。這樣一來，這一句或下面幾句，可能必須修改了。

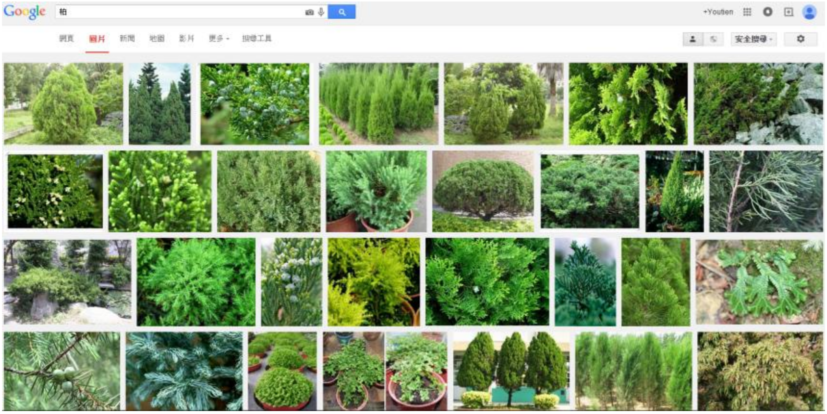
（誰能）偕我蘭蕙姿，（馳目）驅車玉虛濱

取自〈擬古詩十九首〉的〈今日良晏會〉：「馳目玩冥奇，揚蛾肆態神。流眄當佳麗，心期桐柏臻。偕我蘭蕙姿，驅車玉虛濱。」全詩寫的是一群所謂嘉賓在清談宴會裡模擬出塵的道家勝境，而柳如是身在其中，

自是真的好想要能夠出塵啊。玉虛，仙宮也，道教稱玉帝的居處。原來的設想是，上一行寫出塵的山林清境，這一行接她的出塵之思；剛剛一查，西陵其實不遠，這樣還順嗎？曰：順，而且更見層次。如陶淵明「心遠地自偏」，柳如是身在近郊而心遠，所以腦補完「壟雉高巘澗水深」之後再接這兩句，就更合理了。

原詩中沒有「誰能」兩字，「偕」句前面是「心期桐柏臻」，桐、柏都是德性比較樸實的樹，你用 Google 查圖片，它會先給你真的桐樹柏樹，而不是什麼男星女星，這就可以佐證。但這裡集句填詞沒辦法把這一層也寫進去，只好化約為問句。





心期桐柏臻。這個平靜多了。

洗罷新松看沁雪，行殘舊藥寫來禽

到了出塵的仙境，可以做什麼呢？可以這樣。「洗罷新松看沁雪」，和旋律完全入扣，是全曲唱出來最有感覺的一句，單憑這個我就認定它了。然而，「洗罷新松」，這是什麼意思？是心靈從新的（新生的、更新的都可以）松樹裡得到洗滌，還是真的去清理松樹？兩種都很雅致，很自在的樣子。「行殘舊藥」又是什麼？散步踩過舊的、去年的青草，這些青草也都不是雜草，而是有品格的藥？又寫生，畫飛來的鳥，何等雅致的生活。又，《獨立與自由－陳寅恪論學》的作者王震邦先生告訴我，「沁雪」是當時錢謙益、柳如是家院子裡的一塊石頭之名。

這兩句的出處是《詩文補輯》的〈依韻奉和二首〉，和的是錢牧齋〈庚寅人日示內〉：「圖花卻喜同心蒂，學鳥應師共命情」。庚寅年是 1650 年，《戊寅草》的十二年後，柳如是三十三歲，已經跟了老錢好幾年；人日

是正月初七，他們清掃庭園，作詩。

如果她還在火坑裡，八成寫不出這種句子的。現在想想，這裡這樣把它貼過來，放在一整首都是二十歲左右所寫的句子中，就像是——不，這就是：把她後來確實擁有了的美好生活，拿回過去，來表現她的渴望。

我翻著詩集集句，感覺便是在重組她這個人；我很欣慰，我還找得到這樣的幸福剪影，來回應當年還身在樊籠、鬱鬱不得志的柳如是。然而，還是有問題——這兩句寫的是她家，是她已經很熟悉的景物，但依照前句，這應該是在嚮往一個從未去過的清虛之境。理清了脈絡之後，這句就不通了，儘管我一開始覺得「洗罷新松看沁雪」音節絕佳，也應該再找別句來改。

我又翻了好幾次，現在還沒找到。如果來日這詞有機會讓人唱出來，希望那時我能找到更好的。

都寄與，萬世共靈心

取自〈迢迢牽牛星〉：「千秋邕幽期，萬世共靈心」。畫畫畫給誰？給過去、現在、未來我們共同追求的那個什麼，給我們這片寄託之心。常人著涼，靠到小圈圈裡取暖；我們有傷，在這大圈圈裡得到永遠的慰藉。這慰藉並非「小確幸」，因為這萬世所共的「靈心」是有一個高標準的，不會隨便給你拍拍摸摸：你心有多高，標準就有多高，或者更高一點。藉由依託這個高標準，我們的性命、我們的苦難得到昇華。

這種追求與氣魄，是仁人志士代代相傳的，古典文學一直講究這個，我也有幸，在學校裡接到了一點這樣的氣息，之後再去讀書，我漸漸真的可以體會到他們心情的跌宕起伏。我的理解未必準確，但總要把這樣的精神傳下去，所以我選擇這些句子來重組柳如是。這樣，或許可以作出一種從「第二等人」上探「第一等人」境界的期許吧。

我聽的二胡版，演奏至此，拔高拉長來結尾；原曲的其中一版則是「3-3-3」平平收尾，節奏不變，因為要循環播放。我選起伏比較高的版本來填，所以末字也要用較響亮的陰平（一聲）的「心」。

填完這段，後面或許來個間奏，然後重複Ａ段、Ｃ１、Ｃ２，所以再填一段 A2。下面，給你幾個選項，你來選選看：

A) 豈無激昂志，只恐怕，朝花夕槳不相識

B) 豈無激昂志，只恐怕，顧盼縱橫人不知

C) 豈無激昂志，憶來時，袖裡琅玕今尚持

D) 豈無激昂志，只恐怕，蘭皋秋荻已荒靡

E) 豈無激昂志，只怕是，杜宇聲消不上枝

F) 旨酒與哀音，同百年，楊舲歷歷大江陰

G) 其他

Ｆ項是從〈別賦〉改的：「君有旨酒，妾有哀音，同在百年之內，共為幽怨之人；事有參商，勢有難易，雖知己而必別，縱暫別其必深。」為什麼開始從其他文章裡剪裁？因為詞窮了。每項都不夠好，Ａ的話，有志何須怕身名隱沒？Ｂ同理，要怕應該是怕做不來，而且這樣寫，失

之太平，沒有對比。Ｃ太囉嗦，不通；Ｄ項是怕大環境已不可為——蘭皋，生長著蘭花的水邊低地；Ｅ項是怕努力、悲鳴都被和諧、上不了位。Ｄ和Ｅ比較合理，而人在Ｅ的情況下或許還有可為，Ｄ就沒辦法了。絕望較大，意象也比較清楚，又有時間的意味，接下文較順。而Ｆ項湊起來也不甚好，是故且選定為Ｄ。

聽鐘鳴，鳴何深，烏啼正照青楓根
月已西，星已沉，霜未息，露未傾

皆出自〈聽鐘鳴〉。原詩如下：

聽鐘鳴，鳴何深，妖欄妍夢輕。不續流蘇翠羽郁清曲，烏啼正照青楓根。一楓兩楓啼不足，鵾弦煩激猶未明。淒淒朏朏傷人心。驚妾思，動妾情，妾思縱橫陳。海唱彎弧君不得，相思樹下多明星。用力獨彈楊柳恨，盡情啼敲芙蓉行。月已西，星已沉。霜未息，露未傾。妾心知已亂，君思未全生。情有異，愁仍多。昔何密，今何疏。對此徒下淚，聽我鳴鐘歌。

A1 已用了一次「聽鐘鳴」，就一般集句的規矩來說不應再用，但我作的是流行歌詞不是古典詩，考慮後覺得這裡實在應該重複，一因為和 A1 段相連，遞進前段的情思；二因為，「積木」裡沒別句比它通順了。

至此還要考慮時間。鐘鳴自然是在夜裡，所以 A1 段是夜晚（時段不特定），B 段是白天到黃昏—可以是回想—C1 是黃昏到入夜，C2 是主角的心象，在這另一個苦悶的夜裡想像 a brighter tomorrow，一個明亮自在

的未來；想完，這段應該進展到深夜了，所以鐘又鳴一次也很合理；「霜未息，露未傾」，具體是幾點當因時節而異，總之是深夜。然後，結句：

A） 畫樓心，猶待捲廉知
B） 畫樓心，惆悵易不食
C） 畫樓心，霓裳不能止
D） 畫樓心，浥浥滄景辭
E） 畫樓心，千秋豈幽期

選「畫樓心」是最方便的，再次點明場景，呼應Ｂ段；心是這樓的中心，也是她的內心。

如果要賣弄感傷，可能選 B 或 C，我們拒絕感傷，刷掉。A 項則亦不脫等待王孫公子來拯救的火山套路，主體性不足，刷掉。

D 最佳：浥浥——微溼、微涼（話說我覺得陳綺貞〈微涼的你〉歌名真好，像在歌詠剛被她親手殺掉的伴侶，不過這好像比較是陳珊妮的風格）、微冷、微憂；滄景辭——（描寫）滄桑景致的文辭？這樣，思緒歸到她腦裡轉的、筆下寫的這些詩句，這便是個含蓄的凝結，不再揮發情緒，因為已紓發完了，至此可以圓滿，向「萬世共靈心」交待了。而且，「浥浥滄景辭」是動態的（雖然動得慢）、大的，「畫樓心」是靜態的、小的，有對比。

但這是在旋律與 A1 相同的情況而言。如果這末句旋律要像「萬世共靈心」一樣拔高，就不能用這種沉澱的詞，所以配一個「千秋豈幽期」

備用。暢，音義同「暢」。也不錯，但意思和「萬世共靈心」一樣，缺乏變化，就不如 D 項好。也可以都用，看編曲能怎麼安排。

這就填完了。初稿費時約七小時，之後陸續有修改，到現在這樣也忘了共計多久。

這樣的「集句填詞」，對流行歌曲、特別是古風歌曲的創作，當可讓同好有以參考。至少至少，拼一些有骨氣、有精神的東西出來，讓我們廣大聽眾有以比較，請大家不要再以為「中國風」就只能那樣柔柔靡靡賣弄感傷了，不要再把虛無的耽美當成風尚了，那就不是我們該有的人生觀，就不是我們該有的審美觀！看看柳如是，看看那些歷經了時間淘汰、被肯定的古人作品，其真面目是怎樣。

這篇發表以後，連同上面好幾千字的說明，都沒有得到什麼回應。是否又是曲高和寡，或者是因為還沒有夠精彩的演繹，多想也無益。和〈雙照樓〉一樣，在集句的過程中，我深入理解了柳如是的詩詞，但別人聽起來會有多少感覺？不驗證不會知道。就像我常常作夢夢到一些文字和旋律，夢中覺得這太棒了，死命記下一兩句，醒後寫出來一看，也沒什麼了不起，甚至基本文理都不通。寫東西最怕的也就是這個，所以人類才會組起各種同人圈，互相保證作品有人看、有人在乎吧。

結語

這樣兩大篇講歌詞的文章，大概沒有雜誌會給我登的，所以也就只能藉著出這部《東方文化學刊》的機會，自己寫自己印，依託東方的人

氣，希望能多撞中一些正好對此道有興趣的朋友，一起來督促自己與創作同仁精進詞藝。

寫作本文之時，我也聯絡上了幾位本文提到的填詞人，問他們有沒有自學過古典詩詞，或者修過相關的課，答案多數是沒有。所以我們真不能怪人家水準不夠，人家是真的沒有基礎；要怪的是我們學中文的人，對相關技藝的推廣太少，對懷有熱情的同人創作太冷淡，自己的創作也不多。我有幸在十幾歲的時候就從書中找到了詩詞的門徑，現在便是加緊推廣這門徑的時候了。我的心法未必適合你，但也可以參考一下吧。

也建議想寫古風歌曲的朋友，試試集句填詞，一方面探索這種寫法的可能，一方面從古人的精華來增進自己的功力，有朝一日，當能作出傳得古意精髓、不亞於古人的原創歌曲，不論用文言還是白話。

如此便好。

迦陵學詩筆記
上冊 詩學
葉嘉瑩 著
葉嘉瑩作品集
易經紙牌
15
同人
上九
九五
九四
九三
六二
初九
大有
11
THE DEVELOPMENT OF CHINESE POPULAR SONG
LYRICS (1970-2013)
華語流行歌詞的演變(1970-2013)
胡又天
HU YOU TIEN
Ph.D. Thesis
粵語歌詞創作談
黃志華 著
東方茨歌仙
WILD AND HORNED HERMIT.
1
TOHO
ZUN
あずまあや
Platform
プラットホーム

編後記

這本《東方文化學刊》第二期，和第一期是同時編印的。第一期的序言整了一篇高端大氣上檔次的發刊詞，這裡就可以寫點輕鬆的。

我於 2011 年 8 月到香港攻讀博士學位，2012 年底經《東方年代記》入了東方；我原本應該在 2014 年 7 月繳交博士論文，結果延到了今年 2 月才交。各位覺得，如果沒有入東方，我的論文，能夠早幾天完工呢？

我自己的答案，是極其確定的：**零！**

道理非常簡單：你認真的時候，就是會認真工作；你想打混的時候，就算不打這款遊戲，也會去打其他遊戲。

大家一定常常聽到父母師長說：「**你如果把搞這些的時間拿去讀書，現在早就⋯⋯**」我必須說，這話雖然很煩，但很正確；然而，那是一種於事無補的正確。我也反省過，這些年如果我少打遊戲多用功，少說也能多寫個百來萬字好幾本書，又或者多學些音樂繪畫武術，多去幾處遊歷，甚至直接參與幾個創業團隊。但是當你想玩，又沒人管你的時候，你會怎麼樣？

人生是自己的，要自己負責。那要如何讓自己在東方度過的那麼多日夜不至虛擲？想辦法把它落實。怎麼落實？論文寫完後，來出一本《東

方文化學刊》吧，回饋一點東西給同好，解一個「出同人本」的成就，還可以用上一些我的專業知識。

你可以繼續問啦：那這樣有什麼效果呢？答曰：第一，跟同好花更多時間在東方上；第二，拿出去「傳教」，把更多人拉進東方坑來殺時間。你說：這不荒謬嗎？有什麼意義？我說：朋友，人生就是這樣，文學和藝術就是這樣。把東方換成《紅樓夢》、圍棋、足球、古典樂，那些圈子的同人不也在做同樣的事情？研究推廣這些沒有也不會死的東西，有什麼意義和價值呢？這個問題的答案，很簡單：你覺得它有意義，它就有了價值；大家都覺得它有意義，它就有了公認的價值，甚至可以得到國家重視。你又說：我只是個沙包、魯蛇、死廢宅，我再怎麼講，人家就是認定我是虛度光陰還強辯，怎麼辦？還是不如別管它啊！

這時我就可以放Ｂ了：我是史學碩士、文學博士，要為它編寫意義和價值，我有辦法，而且還可以講到經得起各種檢驗，從原始或者終極的人生況味，到文學、音樂、產業、遊戲面，知識、技能、情感向，你要多少，我都能講到合情合理還合天地造化之德，只是要不要講、可以講到什麼程度的問題而已。如果是一部平庸之作，那自然講不了多少；東方，可以講很多。但無論你怎麼講，本質上，你是在合理化自己的玩樂。如果沒把其他該做的事做好，你總是不能問心無愧的。

那麼，怎麼辦呢？答案也再簡單不過了：一、把該做的事做好；二、讓自己的玩樂真的合理合德，不必再硬拗，就好啦！具體怎麼辦呢？一、把論文寫完；二、來出一本《東方文化學刊》。如果你看到這裡，覺得有些不對勁，那恭喜你，你對我們學者、藝術家的忽悠（這有一個名詞叫

「論述」)，已經有初級的免疫力了，然後你就可以提出一些檢驗標準來看我們是水貨還是乾貨，是大話還是實話。

所以，因為也不能完全問心無愧，交完論文後這幾個月，我在為論文出版事宜和個人將來出路作準備，雖然看到台灣例大祭的消息頗心動，但還是想到時候去看一看就算了，我應該經營自己的作品和同人圈，多同幾個三次元、四次元的圈子，不要再花那麼多時間在二次元上了。

但還是回到前面講的那個道理：你想待在二次元的時候，不去東方，也會去南方西方北方。所以我要感謝「氷結幻想」的朋友，4 月底，他們在喵玉殿論壇上看到有我一個台灣人，發信來問我 6 月 6 日例大祭能否在空檔幫忙顧攤，我想，既然如此，那我也出個東西和你們放在一起賣好了，不然我一個陌生人大你們那麼多歲來幫忙，我會懷疑我在幹嘛，你們也不好意思。好咧，各位看倌，這就有《東方文化學刊》啦！

然後發展就很簡單了：既然要出，多找點人來寫，最好是已經有舊文的，於是請到已在 PTT 東方板發過好幾篇萬字心得文、考據文的 Babylina，合計一下字數，甚至已經可以出兩本，好，就兩本！自己印書就是要出到爽，你來多少字我都照登。再來，試著在喵玉殿徵一下封面繪師，本來不抱多大期望，結果也兩天就來了一個小南，還直接就畫了一張幽幽子和妖夢。又，也接受版友投稿吧？馬上收到宮酒姬來信，說想寫一篇諏訪大社和守矢雙神的考據，幾天後先發了第一節給我，問說可以嗎？我當然說：儘管放開來寫！最後就是第一期的〈生生不息的蛙蛇〉了。傳訊息給瑶山百霊（這是她們要求的日文漢字寫法）請求來個 Yonder Voice 訪談，瑤姐（這是我們的中文漢字暱稱）也爽快同意。

我真是感受到了「同人」的願力。沒有人跟我要稿費，babylina 甚至說願意負擔部份印刷費用。這當然不行。我想當職業作家，寫稿要有酬勞，那我來編書請人寫稿，也應該給人酬勞。決定多給各位作者寄幾十本書任其支配[1]，這初回試水，且先用這種抵充法；將來本刊如果做得下去，必定要給大家更像樣的報酬的。

大家一起完成一件東西，感覺很好；「同人」本質就是這麼簡單，但若做到大了，就會極其壯觀。我 8 日去拜訪張克晉老師，拿取我和他求的「東方文化學刊」封面題字時，我還看到了一部比我們壯觀了不知多少的同人誌——

為數六函三十六巨冊，由數十位編委、近百名顧問，耗時十五年，幫忙的研究生都換過三波，書法家鍾明善教授主編，群策群力編修而成的《于右任書法全集》，一套售價 33660 人民幣，週二剛剛送到張克晉老師家。

老師給我講了一下他和他們一起編纂這部大書的事，說也有幾年陷入低潮，後來回穩，總是漸漸積累了；無數個夜晚，對著電腦排版打字；每年跑多少次西安，把提供場地的陝西師大建成了全世界最大的于右任書法研究中心；沒幾個人贊助，他們自掏腰包……「花了不少銀子。」這句話字面很淡，咀嚼起來卻比烏龍茶還濃。

[1] 2015.11.16 再版注：結果他們也沒要。所以請繼續給我供稿，便下回一併補齊。

我沒追問到底花了多少，因為不必問。我也沒問，在現今這個時代，出這樣一部書法全集，又會有多少人看——因為不管答案是什麼，他們還是把這部書編了下去，而且編出來了。到底是為什麼？張克晉老師的回答也很平常：也就是給自己、給我們這一代所傳習的東西一個交待。

同人，的確就是這麼簡單；或者該說，純粹。

同人圈稱發行量大、聲名顯赫的作者和社團叫「大手」，我回家以後發了一文，說張克晉老師他們這該算是「國手等級的大手」了。想了一下，不如直接稱「國手」；再想，即便稱國，也還是太過狹隘。雖然他們也有現世的國族認同，但在追摹、重構那前輩書家的生命與藝業時，那精神狀態是超越國家的。那該怎麼說才好呢？

我就想到了我所集的柳如是詩句：「都寄與、萬世共靈心。」

二次元、三次元，當你能跟「萬世共靈心」同在的時候，也就多了一個時間的維度，是四次元了。而當我們有了高維度的靈心，也就可以不那麼在乎二三次元的得失毀譽：你知道你的「本命」不只在此世，而是有在萬世的。貧富貴賤，都有許多人藉由藝術來修養性情，使自己能在紛亂的現實中不喪本心，道理也就在此。

本期文章，由於收稿、編輯時間匆促，未能先行統一行文格式，有一些還沒改乾淨的地方，尚請包涵。又我雖受過文史專業訓練，能稍與作者討論文章架構，提供基本協助；但在校對史事與字義的層面上，因為不熟悉日本史與日文，也沒有時間請人幫忙細看再來回審訂，故只能先原樣照登，還請大家諒解，也請行家教正。

原先徵稿時我建議作者使用本名，向世界表示我研究東方是一件光彩的事，值得本名示人，而且今後寫履歷，你可以說自己在一本叫《東方文化學刊》的東西上發過文章，多威風啊！人家有疑慮，叫他寫信問我，我挺你。不過，幾位作者和繪師還是選用了筆名；一方面這是他們的自由，再一方面，也是我們未能把作品修到足以自信、自豪的程度。

下次有時間，當盡量做到更好，畢竟本刊的宗旨是「幫大家打氣」，而真名可以提供這個日語所謂的「言靈」，這也是我們一般人就能使用的神道與咒術，它直接連繫著我們個人、社團以至民族的精神氣勢。

我記得以前看人談過林語堂辦《論語》雜誌的「十戒」，最後一條是「不說自己的文章不好」，我非常同意。我們華人以謙虛為美德，謙著謙著越來越虛，久了就把該有的自信都給弄沒了。而且人比人氣死人，你花了那麼多工夫查資料寫了一兩萬字，過了Ｎ級Ｈ級，還說自己很弱、不堪入目，這教連Ｅ級都還沒過的讀者情何以堪啊？誠然我們都是要向超Ｌ級大神看齊的，我們寫作時，也的確會認知到自己有哪些不足，但如果連辛勤取得的一些成果，都不敢保證它有價，那就矯情了。

胡適說「有七分證據，不能說八分話」，我想改一改：「有七分把握，不要說五分話」，六分還是勉強可以的，多少給大家調適的空間；如果又變成你六分、我五分、他四分，越來越虛，我就用我的學士帽放個Ｂ，拉一下。在創作的世界講學歷原是沒什麼意思的行逕，但如果我這兩塊招牌能幫大家搭一搭台，鞏固一點自信，那何樂而不為。你看，我一個到三十歲還在打遊戲的人都可以讀到博士；你看，博士也是我們東方的同人——你或許可以這樣講來應付外界。而如果你覺得不須再多講這種話，那恭喜，您已具有不受束縛的能力，是一個擁有博麗精神的人了。

胡又天　2015 年 5 月 21 日

東方文化學刊　第二期　歌聖與歌詞之道

Touhou Culture Studies vol. 2

Essence of Kasei and Lyrics

總編輯：胡又天　youtien@gmail.com

封面題字：張克晉

封面繪圖：小南@萌豚製藥

封面原圖：宋・趙佶〈山禽蠟梅圖〉

出版者：恆萃工坊　https://sites.google.com/site/youtien/Home/

2015 年 6 月初版

2016 年 1 月二版

2020 年 4 月三版（電子版）